

LICENCE CINÉMA : PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Responsable de la Licence Cinéma : Camille Bui

Référent pour les niveaux L1 et L2 : Massimo Olivero

Référente pour le niveau L3 : Camille Bui

Responsable à l'EAS de la double-licence Cinéma-Gestion : Caroline San Martin

LICENCE 1 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

**EP 1061114 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

Initiation à l'histoire de la peinture moderne (XVe-XVIIIe siècles)

Grâce à l'analyse d'œuvres, on étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé la peinture en Europe du XVe au XVIIIe siècle. Les « styles », replacés dans leur contexte historique, seront examinés à la lumière des théories artistiques. En outre, on étudiera les conditions de production à l'époque moderne en s'attachant à la formation et au statut de l'artiste, aux différents commanditaires, et à la destination des œuvres.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu. La fréquentation du cours magistral est obligatoire.

**EP 1061314 - Philosophie de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignantes coordinatrices : Judith Michalet et Chiara Palermo

---

Ce cours (CM et TD) a pour objectif d'étudier la façon dont les questions du beau et de l'appréciation critique des œuvres sont abordées par différents philosophes de l'Antiquité à nos jours. L'accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Hume, Kant, Nietzsche, Freud, Bourdieu...) et les enjeux esthétiques de leurs positionnements théoriques. Approche historique et problématisation des notions (beau, goût, critique, jugement, expérience...) seront entrelacées. On attend de l'étudiant qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion sur le beau et l'expérience esthétique nourrie d'une connaissance de l'histoire et des problématiques, ainsi que d'une culture artistique variée.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur le programme, à télécharger à :

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=62c95736f02432ca6464891c>

Organisation des enseignements :

Cet EP de philosophie de l'art au premier semestre se compose de deux cours : 1 CM et 1 TD.

Le CM en amphithéâtre a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme. Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Modalités d'évaluation :

- TD : Définies par chaque enseignant de TD.

- CM : Une dissertation en 3 heures le mercredi 4 janvier 2023.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées. »

EP 1061514 - Le cinéma des origines (5 ECTS)

Massimo Olivero

Le cours vise à fournir un panorama de la période de la « cinématographie-attraction » (1895 - 1918) : la première partie du cours sera consacrée à l'étude de la dimension *attractionnelle* qui domine toute la production cinématographique des origines ; la seconde partie se concentrera sur les solutions formelles et de mise en scène adoptées par les réalisateurs afin de raconter une histoire à travers des images en mouvement, jusqu'à l'institutionnalisation du long-métrage (*Birth of a nation*, *Intolerance*). Nous étudierons donc la naissance du cinéma d'un point de vue à la fois historique, esthétique et économique, en nous intéressant aussi à la réflexion théorique des textes critiques de l'époque. Plusieurs figures majeures émergeront dans ce vaste panorama : Louis Lumière, Georges Méliès, Edwin Porter, Alice Guy, David W. Griffith, Charles Chaplin.

Bibliographie :

Noel Burch, *La lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, Nathan, 1991.

André Gaudreault, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinéma*, Paris, CNRS Éditions, 2008.

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Flammarion, 2008.

Filmographie :

Les films étudiés en cours sont accessibles sur le site <https://traumundexzess.com/>

Modalités d'évaluation :

Partiel : Épreuve sur table (questions de cours).

- **Groupe 1 : Lucie Patronnat**
- **Groupe 5 : Lucie Patronnat et Joy Seror**

Ce cours propose une initiation aux outils fondamentaux de l'analyse de l'image filmique. On observera ses modalités esthétiques et dynamiques à travers un éventail de films historiquement, géographiquement, et stylistiquement variés. Des extraits serviront à illustrer les différentes étapes du cours, dont la structure peut se découper en deux grands temps : l'analyse de l'image fixe (cadre, échelle de plan, angle, lumière, composition, etc.) et l'analyse de l'image dans sa dimension dynamique (mouvements de caméra, raccords, montage et son). Il s'agit donc, d'abord, d'acquérir le vocabulaire adéquat pour décrire les éléments formels mobilisés par le cinéma via une exploration méthodique de ces formes – mais l'objectif est de développer conjointement la capacité à identifier, distinguer, et décomposer ces procédés pour, enfin, être en mesure de les articuler pertinemment dans l'analyse.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, *Esthétique du film* (3e édition), Paris, Armand Colin, 2008.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'analyse des films*, Paris, Nathan, 2008.

BRISELANCE Marie-France, MORIN Jean-Claude, *Grammaire du cinéma*, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010.

BOUTANG Adrienne, CLEMOT Hugo, JULLIER Laurent, LE FORESTIER Laurent, MOINE Raphaëlle, VANCHERI Luc, *L'analyse des films en pratique : 31 exemples commentés d'analyse filmique*, Armand Colin, 2018.

JULLIER Laurent, MARIE Michel, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2012.

Filmographie :

Nosferatu, F. W. Murnau (1922)

Citizen Kane, Orson Welles (1941)

La nuit du chasseur, Charles Laughton (1955)

Psychose, Alfred Hitchcock (1960)

Le Bonheur, Agnès Varda (1965)

Playtime, Jacques Tati (1967)

Shining, Stanley Kubrick (1980)

Ran, Akira Kurosawa (1985)

Le silence des agneaux, Jonathan Demme (1991)

Beau travail, Claire Denis (1999)

Morvern Callar, Lynne Ramsay (2002)

Oldboy, Park Chan Wook (2003)

Melancholia, Lars Von Trier (2011)

Drive, Nicholas Winding Refn (2012)

Titane, Julia Ducournau (2021)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu – Dossier : analyse d'image fixe.

Partiel de fin de semestre : Analyse de séquence sur table.

- **Groupe 2/3 : Matthieu Couteau**

Ce cours est conçu comme une introduction aux composantes audiovisuelles à travers l'appréhension des films. Il vise avant tout à l'acquisition du vocabulaire propre au cinéma dans le but de décrire, définir et commenter l'image cinématographique. Naturellement, ce cours participe aussi à l'élaboration d'une méthodologie et d'une posture adéquate, capables de répondre à l'exigence de l'exercice analytique. Car c'est en combinant critères, méthodes et notions que le geste interprétatif peut donner réciproquement du sens aux paramètres isolés et à la séquence signifiante. Cette pratique de l'analyse prend finalement part à la formation d'un regard personnel sur la construction interne d'une œuvre cinématographique.

Bibliographie :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.

JOURNOT Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « 128 Cinéma Image », 2012.

Petite anthologie des Cahiers du cinéma. Tome 5. La politique des auteurs – les entretiens (Renoir, Rossellini, Lang, Hawks, Welles, Dreyer, Bresson, Antonioni), Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Petite bibliothèque », 2001.

BOGDANOVICH Peter, *Les Maîtres d'Hollywood. Volume 1 (Lang, Cukor, Dwan, McCarey, Walsh, Hawks, Sternberg)*, Paris, Capricci, 2017.

BOGDANOVICH Peter, *Les Maîtres d'Hollywood. Volume 2 (Hitchcock, Siegel, Lumet, Lewis, Tashlin, Aldrich, Jones, Ulmer, Preminger)*, Paris, Capricci, 2018.

CIMENT Michel, *Passeport pour Hollywood (Wildier, Huston, Mankiewicz, Polanski, Wenders, Forman)*, Paris, Carlotta, 2022.

TRUFFAUT François, *Hitchcock/Truffaut. Edition définitive*, Paris, Gallimard, coll. « Albums Beaux Livres », 2003.

Filmographie :

Friedrich W. Murnau, *L'Aurore*, Etats-Unis, 1927

Charlie Chaplin, *Les Temps moderne*, Etats-Unis, 1936

Jean Renoir, *La Règle du jeu*, France, 1939

Fritz Lang, *Chasse à l'homme*, Etats-Unis, 1941

Vittorio De Sica, *Le Voleur de bicyclette*, Italie, 1948

Ida Lupino, *Outrage*, Etats-Unis, 1950

Ingmar Bergman, *Un été avec Monika*, Suède, 1953

Alfred Hitchcock, *Le Crime était presque parfait*, Etats-Unis, 1954

Orson Welles, *La Soif du mal*, Etats-Unis, 1958

Jean-Luc Godard, *Une femme est une femme*, France, 1961

François Truffaut, *Jules et Jim*, France, 1962

Francis Ford Coppola, *Conversation secrète*, Etats-Unis, 1972

Stanley Kubrick, *Shining*, Etats-Unis, 1980

Sam Mendes, *American Beauty*, Etats-Unis, 1999
James Gray, *La Nuit nous appartient*, Etats-Unis, 2007.

Modalités d'évaluation : Deux partiels, l'un sous forme de découpage analytique et l'autre sous forme d'une analyse structurée.

- **Groupe 4 : Anaëlle Liégeois-De Paz**

Ce cours vise à donner les outils nécessaires pour l'analyse de l'image cinématographique, qui serviront de fondement à l'analyse de séquence et l'analyse de film de la suite du cursus. Il s'agira de découvrir les éléments constituant l'image cinématographique, à travers des définitions et des exemples de séquence, mais aussi d'acquérir une méthode d'analyse, en dégagant des éléments particuliers pour y trouver un sens.

Bibliographie :

Jacques AUMONT, Michel MARIE, *L'analyse des films*, Paris, Nathan, 2008.
Vincent AMIEL, Jose MOURE, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
André GARDIES, Jean BESSALEL, *200 mots-clés de la théorie du cinéma*, Paris, France, Les éditions du Cerf, 1992.

Filmographie :

La mère, Vsevolod Poudovkine, 1926
Citizen Kane, Orson Welles, 1941
Les ensorcelés, Vicente Minelli, 1952
Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962
Les moissons du ciel, Terrence Malick, 1978
Talons aiguilles, Pedro Almodovar, 1991
Caramel, Nadine Labaki, 2007
La femme sans tête, Lucrecia Martel, 2008

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Contrôle de connaissance – Présentation orale
Partiel : Analyse de séquence sur table

EP 1061914 - Techniques du cinéma (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Romain Dubois**

Le cours a pour objectif de comprendre les différentes figures de la caméra et de les mettre en pratique à travers différents exercices de tournage. Les travaux pratiques s'appuient sur l'analyse et l'observation de l'évolution de différentes formes filmiques (montage image, son, éclairage...) en décortiquant des extraits de films classiques jusqu'au cinéma contemporain pour en reproduire les grandes lignes. Le cours comporte

ainsi une initiation à la pratique de tournage, en répartissant les rôles entre les étudiants de manière qu'ils occupent tous les postes.

- **Groupe 2 : Jean-Louis Carrasco et Jean-Pierre Dudek**

Les étudiants, répartis en plusieurs groupes, vont pratiquer les différentes étapes de la réalisation d'un film (suivi par les enseignants) au sein de l'université.

Ils réaliseront un court-métrage de fiction à partir d'un découpage d'une quinzaine de plans que fournissent les enseignants. La réalisation du film inclut : le casting des comédiens, les repérages (avec demandes d'autorisation de tournage), l'établissement d'un plan de travail, le tournage proprement dit, le montage (sur Premiere ou Davinci Resolve), l'étalonnage, la postproduction sonore et le générique.

Bibliographie :

Laurent Tirard, *Leçons de cinéma*. Nouveau monde, 2020.

Modalités d'évaluation :

Les étudiants sont notés sur le travail accompli lors de la réalisation du court-métrage.

- **Groupe 3 : Talia Lumbroso**

Qu'est-ce que la mise en scène ?

Penser à la manière dont un film est mis en scène, c'est se rapprocher de ce que le cinéaste a voulu dire grâce à cette matière charnelle que constituent l'image et le son. Nous décrypterons ensemble comment tel plan serré, telle caméra portée etc., provoque l'émotion tout en créant du sens, déployant ainsi la vision du monde de la réalisatrice ou du réalisateur. Nous étudierons aussi bien les techniques spécifiques au documentaire (comment agencer le réel) qu'à la fiction. Nous analyserons des scénarios afin de voir comment la mise en scène est contenue dès l'écriture du film.

Ensuite, nous procéderons par thématiques. Nous verrons différentes scènes d'amour, de violence, de deuil, de conflit etc. de différents cinéastes pour observer comment, à l'intérieure de chacune d'entre elles, le réalisateur l'aborde du point de vue de la mise en scène. Y-a-t-il une grammaire de réalisation spécifique à une thématique ? Ou est-elle spécifique à chaque auteur ? A son regard singulier ? Ainsi, ce sera par le biais de l'émotion qu'une scène provoque en nous que nous parviendrons à en déceler la technique et non l'inverse. Les étudiants seront engagés à tourner ensemble des courtes séquences liées à ces thématiques afin d'éprouver concrètement ces notions.

Dans la deuxième moitié du semestre, forts de cet apprentissage, les étudiants devront tourner un court-métrage (5-6min) qui combine le plan-séquence, le hors-champ et le plan serré. Chacune de ces techniques devra appuyer un élément précis du récit.

Nous apprendrons également comment écrire une note de réalisation et faire un *moodboard* – éléments essentiels dans le parcours de production d'un film.

Bibliographie :

MINTZER Jordan Mintzer, James Gray, *Synecdoche*, 2011.

TRUFFAUT François, *Hitchcock/Truffaut. Edition définitive*, Paris, Gallimard, 2003.

Filmographie :

FICTION (les films sont à voir en entier)

- *Two Lovers*, James Gray, 2008
- *Splendor in the Grass*, Elia Kazan, 1961
- *À nos amours*, Maurice Pialat, 1983
- *Opening Night*, John Cassavetes 1977
- *Bleu*, Krzysztof Kieślowski, 1993
- *La chambre du fils*, Nanni Moretti, 2001
- *Grave*, Julia Ducournau, 2016
- *Gerry*, Gus Van Sant, 2002
- *Stromboli*, Roberto Rossellini, 1950
- *Le Goût de la Cerise*, Abbas Kiarostami, 1997

DOCUMENTAIRE

- *17 ans*, Didier Nion, 2003
- *Diaries (pas exhaustif)*, David Perlov, 1973-1983
- *Les rêves dansants*, Anne Linsel et Rainer Hoffmann, 2010

Modalités d'évaluation :

- Première note : Analyse d'une séquence montrée en cours qui ne figure pas dans la filmographie
- Deuxième note : l'exercice filmé avec les contraintes imposées + une note de réalisation expliquant les choix / inspirations etc.

La participation et l'engagement de l'étudiant.e seront pris en compte dans l'évaluation.

• Groupe 4 : Hilal Ahiskali

Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants les différentes phases de la réalisation d'un film, en partant de la pratique. Par un travail en équipe, ils se familiarisent avec les différents postes techniques et métiers du cinéma. Sont abordés l'écriture d'un court scénario et la préparation d'un découpage, d'un *storyboard*, ainsi que l'exercice de différentes formes d'utilisation de la caméra, l'éclairage et la prise de son. Les étudiants découvrent également certains aspects de la pré-production (dépouillement, casting, repérage de lieu, autorisation de tournage) et font du montage, le but étant de les amener à mettre en œuvre un tournage et à produire une œuvre. Bien entendu, la question de la mise en scène est abordée, pour que les étudiants puissent intégrer leurs connaissances techniques dans une réflexion artistique plus large.

Bibliographie :

Yannick VALLET, *La Grammaire du cinéma - De l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Malakoff, Armand Colin, 2016.

Alfred HITCHCOCK, François TRUFFAUT, *Le cinéma selon Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1993.
Sidney LUMET, *Faire un film*, traduit de l'anglais par Charles Villalon, Nantes, Capricci, 2016.
Michelangelo ANTONIONI, *Écrits : faire un film è per me vivere*, Paris, Images Modernes, 2003.
Thomas PÉREZ TURRENT, José DE LA COLINA, *Conversations avec Luis Buñuel : il est dangereux de se pencher au-dedans*, traduit de l'espagnol par Marie Delporte, Paris, Cahiers du cinéma, 1993.

Modalités d'évaluation :

Un dossier et un exercice filmique.

- **Groupe 5 : Laura Tuillier**

Qu'est-ce que la mise en scène ?

Au fil du semestre, nous aborderons les principaux aspects de l'élaboration d'un projet cinématographique, sous l'angle de leur rapport à la mise en scène : comment le cadre, le mouvement de caméra, le point de vue choisi, la direction d'acteurs contribuent à une création artistique singulière qui trouve ensuite sa cohérence au montage ? Nous nous appuyerons sur des extraits de films et des exposés faits par les élèves pour qu'ils éclaircissent par eux-mêmes comment les techniques du cinéma ne sont jamais des fins en soi mais des moyens pour leur expression artistique. La partie pratique nous mènera de la fabrication d'un plan (minute Lumière) à la fabrication d'une séquence entière, tournée en groupe.

Bibliographie :

Il sera fait référence, notamment, à quelques textes de Jean Renoir extraits de *Ma vie et mes films* (Flammarion, coll. Champs/Contre-champs) et aux *Notes sur le cinématographe* de Robert Bresson (Gallimard, coll. Folio).

Filmographie :

Il est bien sûr recommandé d'aller voir un maximum de films en salle (reprises et sorties) ; je fournis ci-dessous une liste de films dont des extraits seront étudiés en cours et qu'il est recommandé de voir en entier :

La Féline, Jacques Tourneur, 1942
Lola, Jacques Demy, 1961
The Naked Kiss, Samuel Fuller, 1964
Saute ma ville, Chantal Akerman, 1968
Sauve qui peut (la vie), Jean-Luc Godard, 1980
A nos amours, Maurice Pialat, 1983
Sans toit ni loi, Agnès Varda, 1985
Sans Soleil, Chris Marker, 1983
Conte d'été, Eric Rohmer, 1996
Mulholland Drive, David Lynch, 2001
Le bois dont les rêves sont faits, Claire Simon, 2015

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : Les différents travaux pratiques effectués au cours du semestre. Sont également évaluées la participation, l'implication personnelle, la capacité à travailler en équipe, la ponctualité.
- Partiel : Deux questions écrites portant sur l'explicitation de la notion de mise en scène, à partir d'une scène à imaginer et d'un film choisi par l'étudiant et pour lequel il devra expliciter son goût.

EP 1062114 - Techniques du son (2 ECTS)

- **Groupes 1 et 2 : Pierre Bompuy et Ange Hubert**

Nous étudierons la matière sonore dans le récit radiophonique et audiovisuel.

À l'aide d'écoutes critiques et d'une méthode lexicale pour une description du sonore, nous aborderons les grands enjeux techniques, esthétiques et narratifs de la chaîne audio, en fiction et en documentaire. Les supports utilisés proposent un large éventail allant des expériences sonores aux extraits de films du répertoire. Nous alternerons dans chaque cours théorie et pratique afin de proposer une initiation à la prise de son et au mixage sur des outils matériels et logiciels élémentaires.

Bibliographie :

MERCIER D., *Livre des techniques du son* (Tomes I et II), éd. Dunod

CHION Michel, *Le Son*, éd. Armand Colin

CHION Michel, *L'audio-vision*, éd. Armand Colin

DESHAYS Daniel, *Entendre le cinéma*, éd. Klincksieck

BRESSON, ROBERT, *Notes sur le cinématographe*, éd. folio poche

Filmographie :

DE PALMA Brian - *Dressed to kill* (*Pulsions*)

WINDING REFN Nicolas - *Drive*

INARRITU Alejandro G. - *Birdman*

DARDENNE J.-P. et L. - *Rosetta*

CASSAVETTES John - *A Woman Under the Influence* - (*Une femme sous influence*)

ETAIX Pierre - *Tant qu'on a la santé*

Radio : PARANTHOEN Yann - *L'Effraie*, éditions Ouïe/dire

Modalités d'évaluation :

Participation aux TD,

Rendu individuel de réalisation d'une bande-son pour un film muet,

Rendu en groupe de réalisation d'un documentaire radiophonique.

- **Groupes 3, 4 et 5 : Laura Chelfi et Matthieu Maurice**

Ce TD a pour but de penser l'importance du son tout au long du processus de création d'une production audiovisuelle. Il propose d'analyser et de concevoir l'univers sonore de l'écriture du scénario au mixage en passant par le tournage. Ces trois étapes constitueront les trois grandes parties du cours. Ce dernier sera composé d'analyses d'extraits de films, de notions théoriques sur le son et d'exercices pratiques.

Bibliographie :

BARNIER Martin. 2002. *En route vers le parlant, Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : Céfal

CHION, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

CHION, Michel. 2010 [2e édition]. *Le son, traité d'acoulogie*. Coll. « Cinéma / Arts visuels ». Paris : Armand Colin.

CHION, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.

CHION, Michel. 2003. *Un art sonore, le cinéma*. Coll. « essais ». Paris : Cahiers du cinéma.

DESHAYS, Daniel. 2006. *Pour une écriture du son*. Paris, édition Klincksieck.

DESHAYS, Daniel. 2018. *Sous l'avidité de mon oreille : le paradigme du sonore*. Paris, édition Klincksieck.

Filmographie :

M. Le Maudit, Fritz Lang, 1931

La Corde, Alfred Hitchcock, 1948

La Jetée, Chris Marker, 1962

Alien, le huitième passager, Ridley Scott, 1979

La Ville Louvre, Nicolas Philibert, 1990

In the Mood for Love, Wong kar-Wai, 2000

Lady Chaterlay, Pascale Ferran, 2006

Grigis, Mahamat-Saleh Haroun, 2013

Gravity, Alfonso Cuaron, 2013

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu (exercices pratiques) et réalisation sonore.

EP 1062314 - Humanités numériques (3 ECTS)

Enseignante coordinatrice : Anne-Sarah Le Meur

Le cours Humanités numériques propose une découverte des pratiques de création numérique et une initiation à l'informatique par l'apprentissage de logiciels de création et de bureautique. Seront développés un savoir, un regard et une réflexion critiques sur la culture liée aux technologies numériques. La formation s'intéresse à la culture cybernétique, à l'art numérique, au hacking, au luddisme et aux questions de propriété intellectuelle.

Outils utilisés, à titre indicatif :

Bureautique : Libreoffice

Mise en page : Scribus

Retouche Image : Gimp

Montage Vidéo : Kdenlive

Programmation : Processing

Audio : Audacity

Voir la documentation en ligne <https://www.flossmanualsfr.net/>

Quelques artistes à connaître : Manfred Mohr, Véra Molnar, Rafael Lozano-Hemmer, Miguel Chevalier, Antoine Schmitt, Ryoji Ikeda, Vuk Ćosić, Jodi...

Lieux : La Gaité Lyrique, Galerie Charlot, Paris ; Le Cube, Issy-Les-Moulineaux ; Centre des Arts, Enghien-Les-Bains ; Bitforms Gallery, New York, USA ; ZKM, Karlsruhe, Allemagne...

EP D1062514 - Module de méthodologie documentaire (2h)

Comment produire un bon exposé ou un bon dossier à partir de sources diversifiées et fiables ? Dans le contexte de surabondance d'informations sur internet, de la diversité des supports, les processus de recherche documentaire et de choix de l'information requièrent la mise en application d'une méthodologie efficace et de savoir-faire spécifiques. La formation de deux heures s'articule autour de 4 étapes :

- 1) Préparer sa recherche : analyse du sujet, termes de recherche,
- 2) Sélectionner les sources d'information,
- 3) Chercher et localiser les documents en bibliothèque, en ligne,
- 4) Évaluer la qualité et la pertinence des sources.

EP D106LA14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

EP D1062719 - Module de préprofessionalisation (6h)

L1 - SECOND SEMESTRE

**EP 1061214 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Maria Stavrinaki

Histoire de l'art du 19ème siècle

Ce cours initie aux pratiques et aux discours artistiques de la modernité, telle qu'elle s'est développée depuis la Révolution française et l'industrialisation galopante de la fin du 18e siècle. Nous nous interrogerons sur les mutations du concept de l'art et de l'identité de l'artiste, en employant des méthodes différentes allant du formalisme à l'histoire sociale et en joignant histoire et théorie de l'art. On étudiera notamment : la religion de l'art et les utopies sociales du romantisme au symbolisme en passant par les différents réalismes ; le culte de l'art et de l'artiste ; les réactions des peintres face à la photographie, à la technique et au régime de la « reproductibilité » ; l'irruption des « avant-gardes » et leur antagonisme avec la « bourgeoisie », terme qui ne correspond pas nécessairement à une classe, mais plutôt à un habitus ; les convergences et les divergences de l'art social et de « l'art pour l'art » ; l'autonomisation des langages artistiques du romantisme à Cézanne (en passant par le réalisme et l'impressionnisme).

EP 1061414 - Philosophie de l'art TD (3 ECTS)

Enseignantes coordinatrices : Judith Michalet et Chiara Palermo

---

Le programme s'articule autour de trois notions : **Imitation/Vérité/Imagination**. Il a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie a traité la question de l'art au travers de la notion de représentation, en lien avec celle de vérité, de l'Antiquité à nos jours. L'accent est mis sur les auteurs (Platon Aristote, Kant...) ainsi que sur les courants de pensée et les écoles philosophiques auxquels ils participent.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur ce programme sera communiqué.

Organisation des enseignements :

Cet EP du second semestre de philosophie de l'art se compose d'un TD uniquement. Les modalités d'évaluation sont communiquées par chaque enseignant de TD.

Le cours présente un vaste panorama de l'histoire et de l'esthétique du cinéma muet à partir des premiers long-métrages de Charlie Chaplin jusqu'à la fin des avant-gardes et à l'introduction du sonore (1927-30). Il s'agira de traverser les différents courants nationaux et les principaux cinéastes, aussi bien du cinéma populaire que de celui d'avant-garde : « impressionnisme » français (Gance, Epstein, L'Herbier) ; expressionnisme allemand (Wiene, Lang, Murnau) ; le cinéma soviétique (Eisenstein, Vertov, Dovjenko) ; la prédominance d'Hollywood avec les figures de Stroheim, Lubitsch, Keaton, Vidor. L'étroite relation entre théorisation sur le cinéma et l'acte de création des cinéastes sera mise au centre de notre parcours.

Bibliographie :

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Flammarion, 2008.

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Flammarion, 2011.

Michel Marie, *Le cinéma muet*, Cahiers du cinéma, 2005.

Barthélémy Amengual, *Le Cuirassé Potemkine*, Nathan, 1992.

Joel Magny, *L'Aurore de Murnau*, Cahiers du cinéma, 2005.

Roxane Hamery et Éric Thouvenel (dir.), *Jean Epstein, Actualité et postérités*, PUR, 2016.

Dominique Chateau, *Contribution à l'histoire du concept de montage*, L'Harmattan, 2019.

Filmographie :

Pour chaque cinématographie étudiée, il y aura des films fondamentaux à connaître.

Les principaux sont : *The Kid*, Chaplin, 1921 ; *Nosferatu*, Murnau, 1922 ; *Le Cuirassé Potemkine* Eisenstein, 1925 ; *Sunrise*, Murnau, 1927 ; *Octobre*, Eisenstein, 1927 ; *La passion de Jeanne d'Arc*, Dreyer, 1928, *L'homme à la caméra*, Vertov, 1929 ; *City Lights*, Chaplin, 1931.

Modalités d'évaluation :

Partiel : Épreuve sur table (questions de cours).

• Groupe 1/3 et groupe 4 : Anaëlle Liégeois-De Paz

Il s'agit dans ce cours d'approfondir à la fois les connaissances acquises en cours magistral sur la période du cinéma muet, et la méthode de l'analyse de séquence, à travers l'étude de films appartenant aux cinématographies majeures de cette période : cinéma hollywoodien, expressionnisme allemand, avant-gardes françaises, et école soviétique.

Bibliographie :

Vincent AMIEL, José MOURE, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

Daniel BANDA, José MOURE, (dir.), *Le cinéma : naissance d'un art 1895-1920*, Paris, Flammarion, 2008.

Noël BURCH, *La lucarne de l'infini : naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, 2007.
Michel MARIE, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma - Éditions de l'Étoile, « Les Petits Cahiers », 2005
Vincent PINEL, *Le Cinéma muet*, Paris, Larousse, coll. Reconnaître et comprendre, 2010.
Amos VOGEL, *Le cinéma, un art subversif*, Capricci, 2016 (première édition en 1974).

Filmographie :

Corpus principal pour le cours :

Folies de femmes, Erich Von Stroheim, 1922
La souriante madame Beudet, Germaine Dulac, 1923
Le dernier des hommes, Friedrich Wilhelm Murnau, 1924
Arsenal, Alexandre Dovjenko, 1929
Au bonheur des dames, Julien Duvivier, 1930

Corpus pour le partiel :

Sept ans de malheur, Max Linder, 1921
La mère, Vsevolod Poudovkine, 1926
Berlin, symphonie d'une grande ville, Walther Ruttmann, 1927
L'aurore, Friedrich Wilhelm Murnau, 1927
La chute de la maison Usher, Jean Epstein, 1928

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Dossier de mi semestre par deux (Analyse croisée)
Partiel : Analyse de séquence sur table (Séquence parmi le corpus donné)

• Groupe 2 : Matthieu Couteau

Ce cours participe à une histoire du cinéma muet par le prisme de ses films et de ses théories. Cette démarche historique particulière s'intéresse volontairement à l'aspect esthétique de cette période qui conduit le muet à son plus haut degré d'expressivité. Au sortir de la première guerre mondiale et jusqu'à la standardisation rapide du sonore, ce premier âge d'or cinématographique voit émerger les formes « classiques » du récit. Elles sont au service de la grande structure du découpage aux Etats-Unis, tandis qu'en Europe les avant-gardes mettent en place des structures narratives concurrentielles. Ce parcours au sein de ces différentes cinématographies étudie le langage du muet et les pratiques du cinéma sourd.

Bibliographie :

Sur le cinéma muet :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.
BANDA Daniel et MOURE José, *Le cinéma : Naissance d'un art : premiers écrits (1895 - 1920)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2008.
BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs Visuels », 2007.
MARIE Michel, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Les Petits Cahiers », 2005.

Sur les avant-gardes :

ALBERA François, *L'Avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.

DUFOUR Éric, *Le Mal dans le cinéma allemand*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/arts visuels », 2014.

DE HAAS Patrick, *Cinéma absolu : avant-garde 1920 – 1930*, Paris, Macula, 2018

PASSEK Jean-Loup et BRETON Émile, *Le cinéma russe et soviétique*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, coll. « Cinéma pluriel », 1981.

Filmographie :

David W. Griffith, *Le Lys brisé*, Etats-Unis, 1919.

Paul Wegener, *Le Golem*, Allemagne, 1920

Friedrich W. Murnau, *La Terre qui flambe*, Allemagne 1922.

Abel Gance, *Au secours !*, France, 1924.

Serguei Eisenstein, *La Grève*, URSS, 1925

Dziga Vertov, *La sixième Partie du monde*, URSS, 1926

Vesvolod Poudovkine, *La Mère*, URSS, 1926.

Fritz Lang, *Metropolis*, Allemagne, 1927.

Germaine Dulac, *La coquille et le Clergyman*, France, 1928.

Carl T. Dreyer, *La Passion de Jeanne d'Arc*, France, 1928.

Jean Epstein, *La Chute de la Maison Usher*, France, 1928.

Charlie Chaplin, *Le Cirque*, Etats-Unis, 1928.

Alfred Hitchcock, *Champagne*, Royaume-Uni, 1928.

Victor Sjöström, *Le Vent*, Etats-Unis, 1928.

King Vidor, *La Foule*, Etats-Unis, 1928.

Alexandre Dovjenko, *Arsenal*, URSS, 1929.

Luis Buñuel, *L'Age d'or*, France, 1930

Georg W. Pabst, *Loulou*, Allemagne, 1930

Modalités d'évaluation : Deux épreuves reliées l'une à l'autre, la première sous forme d'analyse filmique et la seconde sous forme de réflexion autour du muet.

• **Groupe 4 : Lucie Patronnat**

Ce cours se propose de recenser et d'observer les formes majeures de la période dite du « cinéma muet ». On explorera les modalités thématiques et esthétiques propres ou communes à chaque grand temps de cette période – cinéma hollywoodien, expressionisme allemand, impressionnisme français, école soviétique – à travers différents extraits et l'étude plus approfondie d'un film central. L'objectif est de consolider et d'approfondir les notions vues en cours magistral en les illustrant par des exemples concrets et en les adossant à l'exercice de l'analyse filmique.

Bibliographie :

BANDA Daniel, MOURE José (dir.), *Le cinéma : naissance d'un art 1895-1920*, Paris, Flammarion, 2008.

BURCH Noël, *La lucarne de l'infini : naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, 2007.

KURTZ Rudolf, *Expressionnisme et cinéma*, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 1986.

MARIE Michel, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma - Éditions de l'Étoile, « Les Petits Cahiers », 2005.

Filmographie :

Suspense., Lois Weber, Phillips Smalley (1913)

Le Kid, Charlie Chaplin (1921)

Les lois de l'hospitalité, Buster Keaton (1923)

Le cabinet du Docteur Caligari, Robert Wiene (1920)

Faust, une légende allemande, F. W. Murnau (1926)

La souriante Madame Beudet, Germaine Dulac (1923)

La chute de la Maison Usher, Jean Epstein (1928)

La passion de Jeanne d'Arc, Carl Theodor Dreyer (1928)

La Grève, Serguei Eisenstein (1925)

L'homme à la caméra, Dziga Vertov (1929)

La charrette fantôme, Victor Sjöström (1921)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Dossier – analyse croisée par groupes de deux.

Partiel de fin de semestre : Analyse de séquence sur table.

EP 1062014 - Pratique de la réalisation (4 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Christian Boustani**

Approche de l'écriture filmique en ayant recours à des exercices pratiques (synopsis, note d'intention, caractérisation des personnages, structure narrative, point de vue, dialogue...).

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Ce cours a une double visée à la fois théorique et pratique. Il s'agit de considérer comment les apports théoriques enrichissent la création et comment la création gagne à son tour au contact de la théorie. Pour ce faire, nous allons nous concentrer sur la focalisation (le point de vue) et les différentes manières de marquer l'énonciation dans les films. Après les avoir étudiées brièvement d'un point de vue narratif, nous les envisagerons d'un point de vue perceptif en nous reposant notamment sur les notions d'ocularisation et d'auricularisation chez François Jost ainsi que sur celle de cloisonnement auditif chez Michel Chion. Nous pourrions ainsi nous concentrer sur le travail sonore au cinéma. Il faudra alors réinvestir ces nouvelles connaissances et considérer une approche sensible de la question du point de vue à travers la création d'un univers audio et/ou visuel (bande son, photo, film).

Bibliographie :

CHION, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

CHION, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.
GARDIES André. 1993. *Le Récit filmique*, Paris, Hachette.
GENETTE Gérard. 1972. « Discours du récit », in *Figures III*, Paris, Seuil.
JOST François. 1987. *L'œil-caméra*, Lyon, PUL.
LAGNY Michèle, ROPARS Marie-Claire, SORLIN Pierre. 1984. « Le récit saisi par le film », in *Hors-Cadre* n° 2.

Filmographie :

Un prophète de Jacques Audiard, 2009 ; *La Vie des morts* d'Arnaud Desplechin, 1991 ; *Time Code* de Mike Figgis, 2000 ; *L'Étrangleur de Boston* de Richard Fleischer, 1968.

Modalités d'évaluation :

Évaluation de mi-session :

Dossiers (1 dossier par projet) à remettre aux scripts-docteurs et à l'enseignant (5 maximum). Chaque dossier doit contenir : 1. la genèse du projet et son lien avec l'actualité (1/2 page ou 1 page), 2. le scénario (2 à 3 pages maximum) 3. les choix de la focalisation justifié pour le film et séquence par séquence (1/2 page ou 1 page) 4. les considérations des choix de mise en scène à justifier (1/2 page ou 1 page) ; 5. le casting comédien, le casting technique (1 page).

Évaluation finale :

L'examen final consiste en des questions de cours à petits développements (durée de l'épreuve : 2 heures).

- **Groupe 5 : Jean-Pierre Dudek et Jean-Louis Carrasco**

Au cours de ce TD extrêmement pratique, les étudiants vont expérimenter les techniques de l'image et du son (caméra, lumières, prise de son) à travers des exercices dirigés. En parallèle, ils écriront, prépareront (repérages, casting, plan de travail...), tourneront et monteront un clip musical.

Bibliographie :

Laurent Tirard : *Leçons de cinéma*. Nouveau monde, 2020.

EP 1062214 - Pratique de la photo (3 ECTS)

- **Groupes 1 et 4 : Hugo Delcourt**

L'objectif de ce cours est double pour les étudiant-e-s : acquérir un savoir théorique et technique sur l'évolution de la photographie, de sa naissance aux technologies actuels, et maîtriser la pratique de l'image, de la prise de vue à sa restitution sur support papier.

La première partie se concentre sur les outils techniques, l'histoire de la photographie argentique/numérique et sémiologie de l'image. La seconde partie concerne les ateliers pratiques : tirage N/B en laboratoire argentique ; procédés alternatifs, tel que le cyanotype ; réalisation d'un sténopé.

Bibliographie :

- BAQUÉ Dominique, *La photographie plasticienne. Un art paradoxal*, Regard, Paris, 1998.
- BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil, Paris, 1980.
- BARTHES Roland, *Mythologies*, Points, Paris, 2014.
- BRUNET François, *La naissance de l'idée de photographie*, Presses Universitaires de France, Paris, 2011.
- CARTIER-BRESSON Anne (Sous la direction de), *Le vocabulaire technique de la photographie*, Marval, Paris, 2008.
- KLEIN William, *New-York 1954-55*, Marval, Paris, 1997.
- LEMAGNY Jean-Claude & ROUILLE André (dir.), *Histoire de la photographie*, Bordas, Paris, 1986.
- MANOVICH Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Les presses du réel, Dijon, 2010.
- PASTOUREAU Michel, *Noir. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, Paris, 2011.
- POIVERT Michel, *La Photographie contemporaine*, Flammarion, Paris, 2002, deuxième édition de 2009.

Références :

Une liste d'œuvres est donnée en début de semestre, servant de support à l'analyse technique demandée.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu à rendre vers le milieu du semestre : réalisation d'une série photographique à partir d'un thème et des contraintes techniques.
- Partiel sous la forme d'un QCM portant sur la partie théorique et pratique.

- **Groupes 2, 3 et 5 : Alexandra Serrano**

Acquisition des bases fondamentales du médium photographique sur le plan pratique et théorique afin de fournir aux étudiants les outils et les moyens de réflexion pour mener une recherche sur l'image photographique tout en développant une vision créative.

Les axes principaux du cours sont les suivants : histoire de la photographie et esthétique de la photographie contemporaine, méthodologie d'analyse iconographique, formation aux outils techniques de la pratique photographique argentique et numérique (fonctionnement d'un appareil photo et initiation au laboratoire argentique n&b).

Bibliographie :

- Baqué, Dominique, *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Ed. Regard, 2004
- Barthes, Roland, *La chambre claire*, Paris (France), Éditions Gallimard, 1980 **
- Barthes, Roland, *L'Obvie et l'Obtus. Essais critiques III*, Paris (France), Seuil, 1992 **
- Cartier-Bresson, Anne (dir.), *Le vocabulaire technique de la photographie*, Marval, Paris, 2008
- Cotton, Charlotte, *La Photographie dans l'art contemporain*, Ed. Thames & Hudson, 2011
- Jaeger, Anne-Celine, *La photographie contemporaine par ceux qui la font*, Ed. Thames & Hudson 2008
- Poivert, Michel, *La photographie contemporaine*, Ed. Flammarion, 2010

Filmographie :

La photographie mise en scène, Contacts, documentaire Arte, France, 2013

Les Inventeurs, Contacts, documentaire Arte, France, 2013

La photographie conceptuelle, Contacts, documentaire Arte, France, 2013

Après la photographie, Contacts, documentaire Arte, France, 2013

Sensible à la lumière : Nicéphore Niépce et la photographie, Michel Frizot, Jean-Michel Sanchez, les éditions du Cinéphore, 2005

Modalités d'évaluation :

- 1 devoir de contrôle continu à rendre en milieu de semestre : Réalisation d'une série photographique à partir d'une œuvre littéraire.
- 1 épreuve écrite en fin de semestre portant sur le contenu théorique du cours.

EP 1062414 - Technologie des médias (3 ECTS)**• Groupes 1 à 6 : Léon Gomez**

Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants de solides bases théoriques et pratiques sur la manière dont l'image est traitée, enregistrée, interprétée, affichée et transmise avec les technologies actuelles.

Contenu théorique : histoire des médias et des effets spéciaux, le signal vidéo numérique, la compression numérique, les formats d'enregistrements et les formats d'images.

Contenu pratique : traitement de l'image fixe et animée via la technique du compositing.

Bibliographie :

MANOVICH, Lev. *The language of new media*. Ed, MIT Press (Massachusetts Institute of Technology), 2001.

BELLAÏCHE, Philippe. *Les secrets de l'image vidéo*. Ed, Eyrolles, août 2013.

PINTEAU, Pascal. *Effets spéciaux, 2 siècles d'histoires*. Ed, Bragelonne, 2015.

EP D106LN14 Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

LICENCE 2 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

**EP 2061114 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Maria Stavrinaki

Les avant-gardes historiques

À travers les œuvres d'une part et, d'autre part, un corpus des textes théoriques d'artistes, on explorera quelques thèmes fondamentaux de l'art des trois premières décennies du 20e siècle : les différents facteurs qui ont permis la rupture avec la « mimésis » et l'élaboration de l'abstraction avant la Grande Guerre, puis, durant cette guerre, le phénomène du « retour à l'ordre » ; les stratégies, les discours, les idéologies complexes des « avant-gardes » dans les différents pays d'Europe ; la conjonction de la revendication de l'autonomie de l'art et de l'appel à la fusion de l'art et de la vie au sein des mêmes mouvements ; les discours sur la « mort » de la peinture et de l'art dans son ensemble, souvent liée au passage des peintres à l'architecture et au design ; la mise en question des catégories / disciplines classiques relevant des « beaux-arts » et l'émergence de formes d'art nouvelles, tel le collage, l'œuvre-objet ou bien encore le ready-made avec ses conséquences sur l'art à venir.

Modalités d'évaluation du CM : partiel

**EP 2061314 - Philosophie de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

Le semestre propose en premier lieu d'aborder la thématique du « sublime », concept clef de l'esthétique ayant des résonances importantes avec l'histoire de l'art et l'esthétique contemporaine. Allant du texte pionnier de Longin, en passant par Kant et Schiller, pour arriver à Jean-François Lyotard, le sublime se dessine comme un concept opérant dans l'histoire de la pensée (rationalisme, criticisme, empirisme, romantisme). Puis sera abordée la thématique de la « Critique », une réflexion sur les concepts fondamentaux de l'esthétique et de la théorie de l'art : en partant de Hume, la notion du « jugement de goût » permettra de mettre en lumière les rebondissements féconds des normes esthétiques qui se développent durant les Lumières pour aller jusqu'à la période contemporaine. Le cours entrelacera

approche historique et problématisation des notions. On attend de l'étudiant, au terme de ce cheminement, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion argumentée nourrie d'une connaissance de l'histoire des concepts et des problématiques.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur le programme (recueil 2021-2022), à télécharger à :

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=6292297aea7ae3d5562bd904>

Organisation des enseignements :

Cet EP de philosophie de l'art au premier semestre se compose de deux cours : 1 CM et 1 TD.

Le CM en amphi a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme. Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Modalités d'évaluation :

- TD : Définies par chaque enseignant de TD.

- CM : Une dissertation en 3 heures le jeudi 5 janvier 2023.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées. »

EP 2061514 - Le cinéma parlant (5 ECTS)

Sarah Leperchey

Histoire et esthétique du cinéma parlant (années 1930, 1940 et 1950). Après une introduction consacrée à la généralisation du cinéma sonore (la révolution industrielle et artistique), trois chapitres seront axés autour de la question du réalisme, ce qui permettra d'aborder le cinéma hollywoodien ainsi que deux « mouvements » importants de la période : le réalisme poétique français et le néo-réalisme italien. Ensuite, un chapitre traitera de l'introduction progressive de la couleur, et un autre portera sur l'évolution du documentaire.

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

BARNIER Martin, *En route vers le parlant*, Liège, éditions du CEFAL, 2002.

BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éditions Du Cerf, 1985 (autour du néoréalisme italien : pp. 257-361).

MARTIN Jessie, *Le cinéma en couleurs*, Paris, Armand Colin, 2013.

NACACHE Jacqueline, *Le film hollywoodien classique*, Paris, Armand Colin, 2005.

Filmographie :

Applause ! (Mamoulian, 1929)

Rio Bravo (Hawks, 1959)

Les Tueurs (Siodmak, 1946)
Remorques (Grémillon, 1941)
Une Partie de campagne (Renoir, 1936)
Ossessione (Visconti, 1943)
Le Voleur de bicyclette (De Sica, 1948)
Riz amer (De Santis, 1949)
Mirage de la vie (Sirk, 1959)
Lola Montès (Ophüls, 1955)
Misère au borinage (Storck et Ivens, 1933)

Modalités d'évaluation :

Un partiel, avec trois questions sur le cours et une question au choix sur l'un des deux ouvrages à lire.
Pour préparer l'examen, il faudra avoir vu les trois films suivants :

- *L'Atalante*, Jean Vigo, 1933 ;
- *Allemagne, année zéro* (*Germania anno zero*), Roberto Rossellini, 1948 ;
- *Les Ensorcelés* (*The Bad and the Beautiful*), Vincente Minnelli, 1952.

Il faudra également avoir lu l'un de ces deux ouvrages au choix :

- BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Malakoff, Armand Colin ;
- ESQUENAZI Jean-Pierre, *Le Film noir*, Paris, CNRS éditions.

EP 2061714 - Étude de films parlants (4 ECTS)

• Groupe 1 : Catarina Bassotti

Le film noir

Ce cours propose d'enquêter sur la constitution et la transformation d'un genre cinématographique dans le cadre hollywoodien à partir du cas du film noir. Nous introduirons le sujet par une contextualisation historique, industrielle et artistique du genre. Par la suite, nous travaillerons des textes portant sur la structure dramaturgique, les présupposés esthétiques et leurs développements, tout en les confrontant, parallèlement, à l'analyse d'un ensemble de films.

Filmographie :

Laura (1944), de Otto Preminger
Assurance sur la mort (1944), de Billy Wilder
Le facteur sonne toujours deux fois (1946), de Tay Garnett
Le Grand Sommeil (1946), de Howard Hawks
Quelque part dans la nuit (1946), de Joseph L. Mankiewicz
Les Passagers de la nuit (1947), de Delmer Daves
L'Impasse tragique (1947), de Henry Hathaway
La Grande Horloge (1949), de John Farrow

The Hitch-hiker (1953), d'Ida Lupino
La Nuit du chasseur (1955), de Charles Laughton
La Soif du mal (1958), de Orson Welles

Bibliographie :

BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge : genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960*, 2e éd., Malakoff : Armand Colin, 2016.
BROWNE Nick (dir.), *Refiguring American film genres: history and theory*, Berkeley : University of California Press, 1998.
ESQUENAZI Jean-Pierre, *Le film noir: histoire et significations d'un genre populaire subversif*, Paris : CNRS éditions, 2012.
HIRSCH Foster, *The dark side of the screen: film noir*, San Diego : London : A. S. Barnes ; Tantivy Press, 1981.
SILVER Alain ; URSINI James (dirs.), *Film noir reader*, New York : Limelight Editions, 1996.
TELOTTE J. P., *Voices in the dark: the narrative patterns of film noir*, Urbana : University of Illinois Press, 1989.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : élaboration collective d'un "glossaire du film noir", où chaque groupe est responsable de l'écriture d'une rubrique, ainsi que de la révision et de la vérification de la rubrique d'un groupe de collègues.

Partiel : analyse de séquence sur table.

- **Groupe 2/3 : Anaëlle Liégeois-De Paz**

Ce cours a pour objet l'étude de quatre films de genre différent (film noir, film d'aventure, comédie de remariage et western) de la période classique du cinéma hollywoodien. Il s'agira de comprendre les liens entre système de production et esthétique du film, en questionnant notamment la place (donnée et prise) du réalisateur, mais aussi d'approfondir la méthode de l'analyse de séquence.

Bibliographie :

Vincent AMIEL, Jose MOURE, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
Daniel BANDA, José MOURE, *Le cinéma : L'Art d'une civilisation, 1920-1960*, Paris, Flammarion, 2011.
Pierre BERTHOMIEU, *Hollywood classique, le temps des géants*, Pertuis, Rouge Profond, 2011.
Jean-Loup BOURGET, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Armand Colin, 2016.

Filmographie :

Corpus principal pour le cours :

Cette sacrée vérité, Leo McCarey, 1937
Seuls les anges ont des ailes, Howard Hawks, 1939
Boulevard du crépuscule, Billy Wilder, 1950
3h10 pour Yuma, Delmer Daves, 1957

Corpus pour le partiel :

New York Miami, Frank Capra, 1934

Le magicien d'Oz, Victor Fleming, 1939

The Ghost and Mrs Muir, Mankiewicz, 1947

The Asphalt Jungle, John Huston, 1950

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Dossier de mi semestre par deux (Analyse croisée)

Partiel : Analyse de séquence sur table (Séquence parmi le corpus donné)

• **Groupe 4 : Matthieu Couteau**

Ce cours développe des approches historiques parallèles pour appréhender l'événement que constitue l'arrivée du son au sein de diverses cinématographies mondiales. Depuis son avènement rapide au début des années 30 jusqu'à la popularisation de la couleur, le sonore incarne la première grande révolution du cinématographe tant sur le plan du récit, des techniques ou du dispositif. Son apparition esthétique est à l'origine d'un conflit entre des formes visuelles « affirmées », participant déjà à un certain classicisme, et des formes sonores « balbutiantes », chargées de compléter l'image par leur innovation. Cet itinéraire du cinéma parlant retrace les évolutions acoustiques des auteurs, des genres et des périodes afin d'étudier précisément les contours d'un art désormais « audiovisuel ».

Bibliographie :

Sur le cinéma parlant :

CHION Michel, *L'audio-vision : son et image au cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma / Arts Visuels », 2021.

CHION Michel, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2017.

DESHAYS Daniel, *Entendre le cinéma*, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2010.

DESHAYS Daniel, *Sous l'avidité de mon oreille : Le paradigme du sonore*, Klincksieck, 2018.

Sur les différentes filmographies abordées :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.

BANDA Daniel et MOURE José, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920 - 1960)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2011.

BILLARD Pierre, *L'âge classique du cinéma français. Du cinéma parlant à la Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1995.

BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, La norme et la marge*, Nathan Université, 1998.

BURCH Noël, *Pour un observateur lointain. Forme et signification dans le cinéma japonais*, Paris, Gallimard, 1982.

EISENSCHITZ Bernard, *Le Cinéma allemand*, Paris, Armand Colin, 2008.

Filmographie :

Charlie Chaplin, *Les Temps modernes*, Etats-Unis, 1936.

Fritz Lang, *Fury*, Etats-Unis, 1936.
Jean Renoir, *Les Bas-fonds*, France, 1936.
William Wellman, *Une étoile est née*, Etats-Unis, 1937.
Howard Hawks, *Boule de feu*, Etats-Unis, 1941.
Ernst Lubitsch, *Jeux dangereux*, Etats-Unis, 1942.
Billy Wilder, *Uniformes et jupons courts*, Etats-Unis, 1942.
Roberto Rossellini, *Rome, ville ouverte*, Italie, 1945.
Alfred Hitchcock, *Les Enchaînés*, Etats-Unis, 1946.
Vittorio De Sica, *Sciuscià*, Italie, 1946.
Orson Welles, *La Dame de Shanghai*, Etats-Unis, 1947.
Edmond Gréville, *Le Diable souffle*, France, 1947.
Anatole Litvak, *Raccrochez, c'est une erreur !*, Etats-Unis, 1948.
Michael Powell, *Les Chaussons rouges*, Royaume-Uni, 1948.
Luchino Visconti, *La terre tremble*, Italie, 1948.
Akira Kurosawa, *Chien enragé*, Japon, 1949.
Kenji Mizoguchi, *Flamme de mon amour*, Japon, 1949.
Yasujiro Ozu, *Printemps tardifs*, Japon, 1949.
Carol Reed, *Le Troisième homme*, Royaume-Uni, 1949.
Jacques Tati, *Les Vacances de M. Hulot*, France, 1954.
Douglas Sirk, *Tout ce que le ciel permet*, Etats-Unis, 1955.
Agnès Varda, *La Pointe courte*, 1955.

Modalités d'évaluation : Deux épreuves reliées l'une à l'autre, la première sous forme d'analyse de film et la seconde sous forme de dissertation.

EP 2061914 - Atelier de création audiovisuelle (3 ECTS)

- **Groupes 1 et 3 : Michel Amarger**

Approches formelles des images

Ce cours vise à exploiter les connaissances acquises en matière de tournage et de conceptions de sujets, pour aborder une manière plus expérimentale de pratiquer l'image. Nous illustrerons cette approche par la projection de films courts qui explorent les possibilités du cinéma, pour définir d'autres manières de concevoir la création audiovisuelle.

La pratique des travaux dirigés permettra d'élargir l'usage des caméras, en valorisant particulièrement le tournage en pellicule.

Ce sera l'occasion de différencier les pratiques en support numérique et en support film, pour travailler autrement l'emploi des objectifs, le potentiel des éclairages, des décors, des mouvements d'acteurs, vers la recherche de scènes plus personnelles, ouvertes à la création et à l'imaginaire.

Filmographie :

Outre les divers films qui sont visionnés en cours, nous recommandons vivement de se tenir au courant de l'actualité des films sortis chaque semaine, pour pouvoir les caractériser et en estimer l'écriture, ce qui éclairera la pratique mise en avant dans les cours.

Modalités d'évaluation :

Ce cours est validé par le contrôle continu qui attribue une note pour un travail personnel et une pour un travail collectif.

À défaut, le contrôle terminal est constitué par la conception d'un projet de film que l'étudiant doit commenter avec l'enseignant.

- **Groupe 2 : Jean-Pierre Dudek**

Au cours de ce TD pratique, les étudiants expérimenteront les étapes techniques et artistiques de la réalisation d'un film.

Tout d'abord, les équipes tournent des plans tests, avec les équipements utilisés lors du futur tournage : caméras, projecteurs, matériel de prise de son et logiciels de postproduction (Premiere et Davinci Resolve).

Puis, à partir de contraintes techniques et scénaristiques, chaque équipe réalise différentes séquences. Ces exercices font pratiquer : l'écriture (découpage) ; la préparation (dépouillement, repérages, plan de travail, autorisations de tournage) ; le tournage ; l'acting ; la postproduction (montage, titrage, mixage, étalonnage).

Chaque étudiant(e) occupera tour à tour chaque poste technique et artistique.

Bibliographie :

Laurent Tirard : *Leçons de cinéma*. Nouveau monde, 2020.

- **Groupe 4 : Mariya Nikiforova**

Atelier de pratique du cinéma expérimental

Le but de ce cours sera de pratiquer différentes approches de la création de films expérimentaux, tout en réfléchissant sur la relation entre le concept et la forme, avec une attention particulière portée à la question du médium. Le glitch, l'"image pauvre", l'hybridation des formats et d'autres manières de détourner le "signal" audiovisuel seront abordées, théoriquement et pratiquement (tournage en numérique et en pellicule). Chaque cours sera divisé entre le visionnage d'œuvres du cinéma expérimental et la présentation des projets des étudiant-e-s, accompagnés de discussions et de réflexions collectives.

Bibliographie :

Yann Beauvais, *Agir le cinéma : Écrits sur le cinéma expérimental (1979-2020)*, Dijon, Les Presses du Réel, 2022.

Stan Brakhage, *Metaphors on vision*, 1960.

Maya Deren, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Paris, Paris Expérimental, 2004.

Bidhan Jacobs, *L'Esthétique du signal*, Sesto S. Giovanni (Italie), Éditions Mimesis, 2022.

Marshall McLuhan, *Understanding Media*, 1964.

Laura U. Marks, *The Skin of the Film : Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses*, Durham (É-U), Duke University Press, 2000.

Vivian Sobchack, *The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience*, Princeton (É-U), Princeton University Press, 1991.

Hito Steyerl, *The Wretched of the Screen*, Cambridge (É-U), MIT Press, 2013.

Klonaris/Thomadaki, *Manifestes, 1976-2002*, Paris, Paris Expérimental, 2003.

Filmographie : Un vaste corpus de films expérimentaux historiques et contemporains.

Modalités d'évaluation : La création individuelle et régulière sera privilégiée. La note finale sera basée sur la participation pratique faisant preuve de l'assimilation des concepts abordés dans le cours.

EP 2062114 - Pratique du montage (2 ECTS)

- **Groupes 1, 2, 3 et 4 : Julien Boustani**

Atelier pratique axé sur la réécriture d'un film au montage. Il s'agira de modifier le sens, le récit et le rythme d'une ou de plusieurs séquences de film(s) en créant un court-métrage cohérent.

- **Groupe 5 : Benjamin Cataliotti-Valdina**

Le TD sera fondé sur une approche qui mêle l'apprentissage des bases du montage au sein de différents exercices pratiques (montage d'un court métrage, création d'un *trailer*) avec une analyse par extraits de différents types de montages dans le cinéma contemporain.

Bibliographie :

Aumont, Jacques. *Montage, « La seule invention du cinéma »*, Vrin, 2015.

Modalités d'évaluation :

Exercices pratiques et/ou analyse d'un film choisi par l'élève.

EP 2062314 - Pratiques artistiques autres (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Jean-Paul Figasso**

Scénario

Atelier pratique qui vise principalement à appréhender les techniques d'écriture liées au synopsis en tant que première étape de la rédaction du scénario d'un film (court ou long-métrage). Les étudiants, seuls ou

par groupes, travaillent à la construction d'un récit narratif. Chaque étudiant est accompagné tout au long de son processus créatif.

Le TD sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Objectifs du cours :

- 1 - Comprendre la notion d'idée
- 2 - Comprendre ce qu'est un récit
- 3 - Comprendre les notions de contexte et de situation
- 4 - Construire un personnage principal et des personnages secondaires
- 5 - Adopter un point de vue
- 6 - Outils dramaturgiques
- 7 - Structuration d'un récit et d'une pensée.

Bibliographie :

Alain Layrac, *Atelier de scénario : 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie*, Hémisphères éditions

Alain Layrac, *Une vie de scénariste*, Hémisphères éditions

Frédéric Sojcher et Luc Jabon, *Scénario et réalisation : Mode d'emploi ?*, Nouveau Monde Éditions

N.T. Binh, Catherine Rihoit et Frédéric Sojcher, *L'art du scénario*, Les ciné-débats, Archimbaud / Klincksieck

Dossier « Comment écrire un scénario », *Cahiers du cinéma*, n°710, Avril 2015

Marie Anne Guerin, *Le récit de cinéma*, Cahiers du cinéma / Les petits cahiers

Sylvain Rigollot, *Méthodologie du scénario : Titanic*, Dixit

John Truby, *L'anatomie du scénario*, Robert Laffont

Robert McKee, *Story*, Armand Colin

Christopher Vogler, *Le guide du scénariste*, Dixit

Filmographie :

Hitler à Hollywood de Frédéric Sojcher, Saga Films

Yves de Benoît Forgeat

Le Confessionnal de Robert Lepage

Les films d'Alfred Hitchcock

1 film au choix d'Éric Rohmer

The Guilty de Gustav Möller

Modalités d'évaluation :

Au moins 2 notes : Une lors du 6ème cours et un partiel durant le dernier cours du semestre.

Il s'agit d'évaluer la compréhension des techniques étudiées et de les mettre en application de manière créative : sur la base d'un mot, d'une phrase ou d'une photo, vous serez invités à écrire le synopsis d'un court-métrage.

- **Groupe 2 : Arianna Sanesi**

Photographie

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec la photographie comme outil de récit du soi et du quotidien, dans une approche spontanée mais soutenue par la proposition constante d'exemples puisés dans l'histoire de la photographie (moderne et contemporaine) et l'histoire de l'art.

En parallèle avec des exercices qui visent à amener les étudiants à commencer à utiliser la photo de manière "raisonnée" (en opposition au flux constant auquel nous sommes exposés au quotidien) – d'une façon que l'on peut considérer propédeutique au semestre suivant – la classe apprendra à connaître et regarder l'objet libre photographique, à en reconnaître les affinités avec le cinéma, et aura comme but la création d'une maquette artisanale à la fin du semestre.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir maison à rendre en milieu de semestre portant sur la mise en place d'une séquence photographique intégrant les outils acquis dans un premier temps.

Partiel : Création d'une maquette de livre sans le support d'outils informatiques.

- **Groupe 3 : Cécile Gérard**

Théâtre

Ce cours est un cours de pratique théâtrale. Les étudiant(e)s choisiront une ou plusieurs scènes issues de l'œuvre théâtrale que je propose. À partir de ce choix, ils se poseront les questions suivantes : comment interpréter le(s) rôle(s) ? Quels moyens mettre en œuvre pour parvenir à l'inspiration créatrice ? Quelles démarches conscientes doit inventer l'acteur ?

En plus du travail d'interprétation, je proposerai un certain nombre d'exercices techniques et d'improvisations propres au training de l'acteur.

Bibliographie :

Le titre de la pièce qui sera étudiée cette année sera communiqué au premier cours.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : participation aux exercices et improvisations proposés, engagement dans le travail d'interprétation, et un travail écrit (analyse du personnage au sein de la scène travaillée et de l'œuvre) ;

- Contrôle terminal : présentation des scènes travaillées.

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Cet atelier pratique vise principalement à appréhender les techniques d'écriture scénaristiques, en se focalisant sur la structure, à travers l'élaboration d'un traitement de court métrage. Les étudiants, par

groupe de deux, devront rendre une première version. Il y aura alors une première session de travail qui consistera en une lecture critique de leurs productions. Cette session permettra d'appréhender le travail de *script doctor*. Ceci conduira les étudiants à rendre la rédaction d'un séquenceur ainsi qu'une réécriture du traitement. Pendant cette réécriture, nous aborderons le scénario en revenant sur les bases de la dramaturgie. Cette version du scénario donnera lieu à une nouvelle session de *script doctoring* avant le rendu de la dernière version. Ainsi, ce travail organisé autour d'un calendrier d'écriture permettra aux étudiants d'être au plus proche des conditions réelles de l'écriture professionnelle.

Chaque TD sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Bibliographie :

ARISTOTE. [-384-322 av. J.-C] 1990. Coll. « Classiques ». Paris : Le Livre de poche.

BINH, Nguyen Trong ; RIHOIT, Catherine ; SOJCHER, Frédéric (dir). 2012. *L'art du scénario*, Paris : Klincksieck.

LAVANDIER, Yves. [1997] 2013. *La Dramaturgie*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

LAVANDIER, Yves. 2011. *Construire un récit*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

LAVANDIER, Yves. 2013. *Évaluer un scénario*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.

VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.

Filmographie :

L'Impasse de Brian de Palma, 1993, *Ocean's eleven* de Steven Soderbergh, 2001, *Sur mes lèvres* de Jacques Audiard, 2001 ; *Yves Saint Laurent* de Jalil Lespert, 2014, *Roméo + Juliette* de Baz Luhrmann 1996, *Un prophète* de Jacques Audiard, 2009, *Titanic* de James Cameron, 1997 ; *Rosetta* de Luc & Jean-Pierre Dardenne, 1999 ; *Certains l'aiment chaud* de Billy Wilder, 1959.

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un traitement de votre scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, deux fiches de lecture sur *La Poétique* d'Aristote.

L'évaluation finale est un oral.

EP D206LA14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

EP D2062514 - Module de préprofessionnalisation (6h)

L2 - SECOND SEMESTRE

**EP 2061214 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

L'histoire de l'art après 1945

Étude de quelques moments importants de la pratique et de la théorie artistiques depuis 1945, date à laquelle le centre du monde de l'art s'était déjà déplacé de l'Europe aux États-Unis. L'expressionnisme abstrait ainsi que les théories esthétiques qui se sont développées autour de lui constitueront notre point de départ, avant d'aborder des mouvances et des pratiques internationales aussi diverses que Cobra et l'Internationale situationniste, le néo-dada, le happening, le pop art, le nouveau réalisme, le minimalisme, l'art conceptuel et *in situ*, arte povera, la performance, le body art, l'art vidéo. Seront examinés la tendance vers une forte hybridation des genres artistiques ainsi que le désir de réinsérer l'art dans les problématiques de l'économie capitaliste, des médias de masse, de la « société du spectacle », de la culture populaire ou de l'industrialisation. Une attention particulière sera portée aux déplacements du sens des catégories d'« art », « œuvre », « artiste » : l'œuvre d'art devient « pièce », objet, performance, projet *in situ*, énoncé linguistique ; souvent, elle quitte les lieux d'exposition consacrés pour investir l'espace public ou la nature, se confond avec les gestes et l'environnement quotidiens, travaille sur et avec le corps (de l'artiste, du spectateur), tandis que l'artiste à la fois élargit ses fonctions et remet en question l'originalité présumée de l'acte créateur.

Modalités d'évaluation du CM : partiel.

**EP 2061414 - Philosophie de l'art
Cours magistral (3 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

L'enseignement se consacre aux débats esthétiques autour de la notion de modernité. Que fait l'art vis-à-vis de la société ? Comment l'artiste devient-il citoyen ? Comment la création se confronte-t-elle à la montée du capitalisme et de l'urbanisme ? S'interrogeant sur les œuvres d'art et leurs modalités de production, le semestre mène à se confronter à des questions propres au 19e siècle (Baudelaire), pour ouvrir aux notions de modernisme et de postmodernité (Lyotard).

Chaque groupe de TD est conçu en synergie et en complément au cours magistral. Il s'agit d'approfondir la matière du CM par des exercices dirigés, travaux en petits groupes, exposés, lectures de textes, travaux

d'écriture pour apprendre et améliorer la méthodologie au niveau du commentaire de texte et de la dissertation.

Organisation des enseignements :

1 CM en amphi a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme.

Modalités d'évaluation :

Une dissertation en 3 heures le mercredi 3 mai 2023.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées. »

EP 2061614 - Sciences humaines appliquées à l'art (2 ECTS)

- **Groupe 1 : Vincent Amiel**

Cinéma et histoire de l'art

Il s'agira de s'arrêter sur quelques questions essentielles posées par l'Histoire de l'art, et de les faire glisser vers le cinéma. Comment classer une œuvre, quels rapports peuvent établir des arts différents, comment peut-on faire une histoire de créations par nature exceptionnelles, etc. Cette épistémologie de l'histoire de l'art nous conduira à interroger un certain nombre de notions ou outils utilisés couramment dans les études cinématographiques, et à les expérimenter vis-à-vis de films et d'extraits : l'iconologie, le détail, les styles, par exemple.

Bibliographie :

Arasse Daniel : *On n'y voit rien*, Gallimard coll. Folio

Banda Daniel, Moure José : *L'Art d'une civilisation, 1920-1960*, Flammarion, coll. Champs/contrechamps.

Didi-Huberman Georges : *Devant l'image*, Minuit.

Revue *Double Jeu* n°8 : *Les images aussi ont une histoire*, Presses Universitaires de Caen.

Modalités d'évaluation :

Deux dissertations, l'une au milieu et l'autre à la fin du semestre, sur une question de cours, éventuellement rapportée à un extrait de film.

- **Groupe 2 : Joanna Espinosa**

Cinéma et anthropologie

Ce cours opère la jonction de deux disciplines majeures partageant la même genèse et dont les champs de recherche se positionnent sur la question de l'autre et de son environnement. Le cinéma est une fenêtre sur le monde qu'il nous donne à voir et l'anthropologie nous permet d'en interpréter les signes. Afin d'aboutir à

une réflexion bilatérale au fondement des préoccupations contemporaines, le cours va s'articuler autour de quelques thématiques prépondérantes (les mythes, l'urbanité, la lutte des classes, les études de genre, les questions raciales et postcoloniales, l'anthropocène...).

À travers cette approche épistémologique, nous allons essayer de comprendre comment le cinéma pense les enjeux politiques du monde actuel.

Bibliographie :

- PIAULT Marc-Henri, *Anthropologie et cinéma*, 2001.
- AUGÉ Marc et HÉRITIER Françoise, *La génétique sauvage*, 1982
- DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, 2005.

Filmographie :

- *Les statues meurent aussi*, Chris Marker et Alain Resnais, 1953.
- *La Zerda et les chants de l'oubli*, Assia Djebar, 1982.
- *Œdipe-roi*, Pasolini, 1968.
- *L'esprit de la ruche*, Victor Erice, 1973.
- *Images du monde et inscription de la guerre ?* Harun Farocki, 1991.
- Série *Black Mirror*, Charlie Brooker (2011-2019).
- *Dans la chambre de Vanda*, Pedro Costa, 2000.
- *Still life*, Jia Zhang-Ke, 2007.
- *La commune*, de Peter Watkins, 2000.
- *Classe de lutte*, Groupe Medvedkine de Besançon, 1969.
- *En guerre*, Stéphane Brizé, 2018.
- *Moi, Daniel Blake*, Ken Loach, 2016.
- *Jeanne Dielman*, Chantal Akerman, 1976.
- *Tarnation*, Jonathan Caouette, 2003.
- *I am not your Negro*, Raoul Peck, 2016.
- *Qu'ils reposent en révolte*, Sylvain George, 2010.
- *Leviathan*, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, 2013.
- *Deux villages, un chemin*, Ariel Duarte Ortega, Jorge Ramos Morinico et Germano Beñites, 2008.

Modalités d'évaluation :

Un devoir à la maison et/ou une intervention orale, et un examen sur table.

- **Groupe 3 : Marco Dell'Omodarme**

Cinéma et études culturelles

Ce cours se propose d'engager les étudiant.e.s dans les pratiques d'analyses du récit (et analyse du discours), une des approches des *cultural studies* mobilisée dans l'étude des productions audiovisuelles. Discipline qui s'est organisée à partir des années 1950 au Royaume-Uni, elle s'est très vite tournée vers le cinéma et les productions audiovisuelles, en raison de leur fort potentiel sémantique et politique. L'approche des *cultural studies* vise à identifier les rapports de pouvoir tels qu'ils s'expriment au travers des

productions culturelles. Ainsi, les productions audiovisuelles (le cinéma, les séries télé, les émissions de télé-réalité, la publicité) constituent un matériau privilégié pour témoigner de l'état des rapports sociaux qui articulent la classe sociale, la race, le genre, la sexualité et la spiritualité, mettant ainsi le débat autour des questions politiques urgentes, au centre du travail scientifique.

Dans ce cours nous étudierons les textes fondateurs de la discipline, de manière à asseoir solidement la démarche dans la théorie de la culture et de l'analyse de la culture qui fait la force de la discipline. Nous alternerons entre l'étude de textes et le travail d'analyse de films ou de séquences.

L'approche pédagogique adoptée est celle de la classe renversée. Il sera demandé aux étudiant.e.s de prendre connaissance des textes avant le cours, de sorte à réserver le cours à l'éclaircissement des passages complexes et à la discussion autour des propositions scientifiques et politiques des contributeurs.

Le cours s'organise ensuite selon la direction que prennent les débats et il sera alimenté, autant en textes qu'en produits audiovisuels, de manière à enrichir le débat qui aura émergé pendant le travail collectif.

Modalités d'évaluation :

Deux évaluations : un projet d'article scientifique en milieu de semestre, un article scientifique pour la fin du semestre.

EP 2061814 - Le cinéma moderne (4 ECTS)

Sarah Leperchey

Histoire et esthétique du cinéma moderne.

Les enjeux de la modernité au cinéma sont explorés à travers six grands axes esthétiques : la recherche de la liberté artistique (le petit budget), le « direct » et l'exigence d'authenticité, l'articulation de la radicalité artistique et de la radicalité politique, l'éclatement du récit, la mise en œuvre d'une distance critique au sein de la fiction, et le travail poétique de la matière audiovisuelle.

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

AMIEL, Vincent, « Bergman, Antonioni et la modernité des années 1960 », *Esprit*, vol. 1, janvier 2008, pp. 180-183.

BERTHOMIEU, Pierre, *Hollywood moderne : le temps des voyants*, Pertuis, Rouge Profond, 2010.

DELEUZE, Gilles, *Cinéma 2, L'image-temps*, Paris, Minuit, 1998.

GRAFF, Séverine, *Le cinéma vérité*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

MARIE, Michel, *La Nouvelle vague et son film manifeste À bout de souffle*, Paris, Armand Colin, 2012.

Filmographie :

Les Amours d'une blonde (Forman, 1965)

Le Chat dans le sac (Groulx, 1964)

Persona (Bergman, 1966)

Pierrot le fou (Godard, 1965)

Muriel ou le temps d'un retour (Resnais, 1963)

Blow-up (Antonioni, 1966)
Alice n'est plus ici (Scorsese, 1974)
Nouvelle société 5. « Kelton » (Groupe Medvedkine Besançon, 1969).
Jeanne Dielman (Akerman, 1975)
Charulata (Ray, 1964)
Le Dieu noir et le Diable blond (Rocha, 1964)
La Pendaison (Oshima, 1968)

Modalités d'évaluation :

Pour le partiel, quatre questions seront posées. Les trois premières porteront directement sur le cours. Il faudra avoir vu les 4 films suivants (en faisant le lien avec les points abordés en cours) :

Shadows (Cassavetes, 1959)
L'Enfance nue (Pialat, 1968)
Huit et ½ (Fellini, 1963)
Chronique d'un été (Rouch et Morin, 1960).

La quatrième question portera sur un article de périodique

EP 2062014 - Théories du cinéma (4 ECTS)

• Groupe 1/3 : Catarina Bassotti

Ce cours a pour objectif de donner une vision globale sur les théories du cinéma à partir de l'étude de textes et d'extraits de films. Nous explorerons ainsi les concepts-clé de la pensée produite sur le cinéma en Europe, aux États-Unis et au Sud Global. Notre méthode comporte deux axes : le problème de l'ontologie du cinéma (sa définition, son essence, son rapport au réel et à l'imaginaire) et les différentes approches méthodologiques (la sémiotique, la psychanalyse, la sociologie, le féminisme, les études culturelles). Ce panorama permettra aux étudiant.e.s d'articuler les divers discours sur le cinéma entre eux, ouvrant les portes sur un approfondissement postérieur des connaissances.

Bibliographie :

STAM Robert. *Film theory: an introduction*. Oxford : Blackwell, 2000.
CASETTI Francesco. *Les théories du cinéma depuis 1945*. Paris : Armand Colin, 2012.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : les groupes d'étudiant.e.s scénariseront et présenteront une querelle entre deux penseurs.euses du cinéma vus en cours.

Partiel : dissertation sur table.

- **Groupe 2 : Massimo Olivero**

Ce cours a pour objectif de fournir une analyse des principales théories esthétiques sur le cinéma. À partir de l'étude de textes et d'extraits de films, il s'agira d'interroger les problématiques ontologiques sur la spécificité du cinéma en tant qu'art, tout comme les réflexions concernant l'expressivité des formes filmiques. Le problème esthétique majeur de la « représentation mimétique » sera questionné du point de vue de la production du sens comme de la restitution sensible des émotions.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.
CASETTI, Francesco. *Les théories du cinéma depuis 1945*. Paris, Armand Colin, 2012.
CHATEAU Dominique, *L'esthétique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2006.
ELSAESSER Thomas, HAGENER Malte, *Le cinéma et les sens*, PUR, 2011.
RANCIERE Jacques, *La Fable cinématographique*, Paris, Seuil, 2016.

Modalités d'évaluation : 2 partiels : Épreuve sur table (questions de cours).

- **Groupe 4 : Matthieu Couteau**

Ce cours envisage conjointement le cinéma et ses théories par l'intermédiaire de réseaux de correspondances problématiques. Le visionnage de l'un se fait à la lumière de l'autre comme les idées du second se forment au regard du premier. Partant de ce principe constitutif, le cours est fondé sur des analyses de textes et de séquences combinées qui illustrent ou réfléchissent à certains grands concepts esthétiques du septième art. Son objectif s'en trouve par conséquent dédoublé. Il reprend d'abord les nombreux mouvements de la pensée cinématographique. Puis il facilite ensuite la construction d'un cheminement théorique nuancé. Plus que tout, il sera nécessaire de s'intéresser à ce qu'est un film, à ce qu'il fait et à ce qu'il peut.

Bibliographie :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.
AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.
BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma?*, Réédition, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Septième art », 2011.
BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Paris, Payot & Rivages, 2013.
CASETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2015.
DELEUZE Gilles, *Cinéma 1 : L'image-mouvement et Cinéma 2 : L'image-temps*, Paris, Editions de Minuit, coll. « Collection "Critique" », 1983 et 1985.
KRACAUER Siegfried, *Théorie du film : la rédemption de la réalité matérielle*, Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèques des savoirs », 2010.
MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, Ed. du Cerf, coll. « 7e art », 2001.
RANCIERE Jacques, *La fable cinématographique*, Paris, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2001.

Modalités d'évaluation : Deux partiels, l'un sous forme de commentaire de texte et l'autre sous la forme d'une dissertation.

EP 2062214 – Atelier de mise en scène (3 ECTS)

- **Groupes 1 et 2 : Gilles Boustani**

Approfondissement de l'atelier de 1ère année : réflexion sur la pratique numérique dans l'évolution du cinéma contemporain, notamment son influence sur les méthodes d'écriture et de réalisation en fiction.

- **Groupe 3 : Catarina Bassotti et Émilie Lamoine**

L'objectif de ce cours, en alliant théorie et pratique, sera pour les étudiant-e-s de comprendre et d'expérimenter le travail de la mise en scène de cinéma, qui sera appréhendé dès la réflexion sur les enjeux narratifs et plastiques d'une séquence. Seront abordés, par la question du cadre, du point de vue et de la hauteur, le travail du découpage, de la position des corps dans l'espace par rapport à celle de la caméra, et des dilatations et contractions du temps. Ainsi, au cours du semestre, les étudiant-e-s prépareront et tourneront en petits groupes plusieurs séquences muettes (sans dialogues) à partir d'une incitation narrative ou d'une contrainte formelle qui seront introduites par une analyse filmique croisée de séquences aux enjeux similaires. Les exercices seront tournés pendant ou en dehors du temps de cours, et les plans filmés et les montages des étudiant-e-s seront analysés collectivement au fur et à mesure de leur réalisation.

Bibliographie :

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et Marc Vernet, *Esthétique du film : 125 ans de théorie et de cinéma*, Malakoff, Armand Colin, 2021 / Jean-Louis Comolli, Vincent Sorrel, *Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique*, Lagrasse, Verdier, 2015 / François Truffaut, *Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1993 / Robert Bresson, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard (Folio n° 2705), 1995 / David Mamet, *On Directing Film*, Viking, 1991.

Modalités d'évaluation : Les étudiant-e-s réaliseront individuellement un dossier sur l'ensemble des séquences réalisées en groupe, documentant le travail de préparation, les difficultés et réussites rencontrées, et leur propre évaluation au regard de l'analyse collective. Seront également évalués par les enseignantes les exercices de mise en scène, ainsi qu'une analyse filmique individuelle.

- **Groupe 4 : Émilie Lamoine**

L'objectif de ce cours, en alliant théorie et pratique, sera pour les étudiant-e-s de comprendre et d'expérimenter le travail de la mise en scène de cinéma, qui sera appréhendé dès la réflexion sur l'enjeu narratif d'une séquence. Seront abordés, par la question du cadre, du point de vue et de la hauteur, le travail du découpage, de la position des corps dans l'espace par rapport à celle de la caméra, et des dilatations et

contractions du temps. Ainsi, au cours du semestre, les étudiant-e-s prépareront et tourneront en petits groupes plusieurs séquences muettes (sans dialogues) à partir d'une incitation narrative qui sera introduite par une analyse filmique croisée de séquences aux enjeux similaires. Les plans filmés et les montages des étudiant-e-s seront analysés collectivement au fur et à mesure de leur réalisation.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film : 125 ans de théorie et de cinéma*, Malakoff : Armand Colin, 2021.

BRESSON Robert, *Notes sur le cinématographe*, Paris ; Gallimard (Folio n° 2705), 1995.

COMOLLI Jean-Louis, SOREL Vincent, *Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique*, Lagrasse : Verdier, 2015.

TRUFFAUT François, *Hitchcock*, Paris : Gallimard, 1993.

Filmographie :

Pas de printemps pour Marnie (Marnie) d'Alfred Hitchcock, 1964.

Pickpocket de Robert Bresson, 1959.

La Prisonnière du désert (The Searchers) de John Ford, 1956.

Modalités d'évaluation : Les étudiant-e-s réaliseront individuellement un dossier sur l'ensemble des séquences réalisées en groupe, documentant le travail de préparation, les difficultés et réussites rencontrées, et leur propre évaluation au regard de l'analyse collective. Seront également évalués par l'enseignante les exercices filmés, ainsi qu'une question de mise en scène posée lors d'un examen sur table.

EP 2062414 - Postproduction numérique (3 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Julien Boustani**

Atelier pratique d'initiation à la création de séquences animées (stop motion, pixilation, rotoscoping, motion design) et d'effets visuels numériques.

- **Groupe 4 : Sebastien Loghman**

La manipulation des images et des sons

Centre névralgique et composante élémentaire du film, le montage image et audio organise ses éléments pour produire du sens. Associé à la composition des images (le 'compositing'), les trucages, le montage prend une toute autre dimension.

À travers un projet artistique et des exercices techniques, les étudiants seront introduits au traitement des images en mouvement, au rapport du son à l'image et à leur assemblage. Nous récapitulerons le vocabulaire cinématographique et trouverons inspiration dans un panorama de films et vidéos

contemporaines aux réalisations fortes, où la technique audiovisuelle se met au service du sensible et de la poésie.

Bibliographie effets spéciaux

- PINTEAU Pascal, Effets spéciaux : deux siècles d'histoires, éd. Bragelonne 2015
- HAMUS-VALLÉE Réjane, RENOARD Caroline, Les effets spéciaux au cinéma, 120 ans de créations en France et dans le monde, éd. Armand Colin, 2018
- HAMUS-VALLÉE Réjane, Les Effets Spéciaux, éd. Cahiers du cinéma, 2004
- Catalogue de l'exposition "Effets Spéciaux. Crevez l'écran !", Cité des Sciences et de l'industrie

Webographie effets spéciaux

<https://www.effets-speciaux.info/rubrique?id=1>

Chaine Youtube du festival Paris Images

<https://www.youtube.com/channel/UCW7K3tQRwnS1eEQrDC6BQuQ>

En anglais :

Fx Guide <https://www.fxguide.com/>

Art of VFX <https://www.artofvfx.com/>

Émission "le cinéma des effets spéciaux" (en anglais, Movie Magic) (années 90)

https://www.youtube.com/channel/UCgj_cxb14yJ6qyTq-VBwDwA

<https://www.dailymotion.com/video/xl7d3x>

<https://www.dailymotion.com/video/xl7euw>

Émissions BITS (Arte)

Performances techniques : Des caprices de cinéastes ? - BiTS #46

<https://www.youtube.com/watch?v=1kN1tNBFM7U&list=PLqtBpRSe01td089aSBGNUp6VqsnUHYI7Y&index=49>

Douglas Trumbull : Le maitre de l'image immersive - BiTS #115

<https://www.youtube.com/watch?v=7sRy7pIW72Y&list=PLqtBpRSe01td089aSBGNUp6VqsnUHYI7Y&index=8>

Du HFR à la technologie MAGI - BiTS - ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=yWQ7UznknkM&list=PLqtBpRSe01tcm1raF_yzNddQjNV1MIRXi&index=2

Stop Motion : La technique d'animation impérissable - BiTS #105

https://www.youtube.com/watch?v=E5q_X8FOLYM&list=PLqtBpRSe01td089aSBGNUp6VqsnUHYI7Y&index=13

Found Footage : Pourquoi on ne s'en lasse pas ? - BiTS #65

<https://www.youtube.com/watch?v=G411s2jqDw4&list=PLqtBpRSe01td089aSBGNUp6VqsnUHYI7Y&index=36>

En anglais

Chaine Youtube du SIGGRAPH

ACMSIGGRAPH - YouTube

ACM SIGGRAPH Pioneers: 2020 Speaker Douglas Trumbull - "The Past, Present, and Future of Cinema"

[https://www.youtube.com/watch?v=CR-](https://www.youtube.com/watch?v=CR-jx_dHIIno&list=PLA3vJbW1VYfBZYFjqDulhtHAKhN_3UqG&index=3)

[jx_dHIIno&list=PLA3vJbW1VYfBZYFjqDulhtHAKhN_3UqG&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=CR-jx_dHIIno&list=PLA3vJbW1VYfBZYFjqDulhtHAKhN_3UqG&index=3)

Tutoriels et ressources techniques

<https://lesterbanks.com/>

<https://www.actionvfx.com/>

<https://flippednormals.com/>

Bibliographie :

NOGUEZ, Dominique. *Éloge du cinéma expérimental*. éd. Paris Expérimental, 2010

PARFAIT Françoise, *Vidéo : un art contemporain, Exposer l'image en mouvement ?* sous la direction d'Anne-Laure Chamboissier, Philippe Franck et Eric Van Essche, collection essais, la lettre volée, 2004

L'art du mouvement : collection cinématographique du Musée national d'art moderne, 1919-1996 /

catalogue sous la direction de Jean-Michel Bouhours. - Centre Georges Pompidou, 1996 Cote : 791.436 57 ART

MOULON Dominique, *Art Contemporain Nouveaux Medias*, Ed. Nouvelles Éditions Scala, 2011

BRENEZ, Nicole Brenez. *Jeune, dure et pure ! Une Histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France* (codirection Christian Lebrat), Paris/Milan, Cinémathèque française/Mazzotta, 2001.

BASSAN, Raphaël Bassan. *Cinéma expérimental, Abécédaire pour une contre-culture*, Yellow Now, 2014.

SITNEY. P. A. Sitney. *Le Cinéma visionnaire : l'avant-garde américaine*, éd. française refondue et augmentée, Paris expérimental, 2002

Le mouvement des images : [exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne Centre de création industrielle, 9 avril 2006-29 janvier 2007] / [catalogue dirigé par Philippe-Alain Michaud]. - Centre Pompidou, 2006 ; Cote : 791.436 11 MOU

MOISDON Stéphanie, *Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui*, Ed. Beaux-Arts, Paris, 2008.

Webographie :

Gratuit :

ONF Canada

<https://www.youtube.com/c/onf/playlists>

Encyclopédie des Nouveaux Médias

<http://www.newmedia-art.org/index.htm>

Short of the week

<https://www.shortoftheweek.com/channels/experimental/>

- **Groupe 5 : Jean-Baptiste Lenglet**

Par la pratique, le cours invite à développer une réflexion sur la post-production en général et sur l'incrustation en particulier. Les technologies sont considérées par les étudiants comme des espaces de création et sont contextualisées dans l'histoire du trucage au cinéma.

EP 2062614 - Pratiques artistiques autres (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Jean-Paul Figasso**

Scénario

Ce cours reprend et prolonge le travail mené dans le TD du premier semestre.

- **Groupe 2 : Alexandra Serrano**

Photographie

Ce cours a pour objectif d'explorer le médium photographique de la prise de vue jusqu'à la présentation et la diffusion des images à travers divers exercices pratiques qui donneront lieu à l'élaboration d'un récit photographique fictionnel.

Les axes principaux du cours sont les suivants :

- Perfectionnement de la prise de vue selon le dispositif choisi : cadrage, point de vue, environnement, lumière.
- Réflexion sur les notions de représentation et de mise en scène dans la construction d'images fixes.
- Suivi collectif et accompagnement individuel au développement d'un projet personnel.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir maison à rendre en milieu de semestre portant sur une série d'exercices techniques.

Partiel : Accrochage et présentation orale d'une série photographique

- **Groupe 3 : Cécile Gérard**

Théâtre

Ce cours reprend et prolonge le travail mené dans le TD du premier semestre.

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Dans le prolongement du premier semestre, cet atelier pratique vise principalement à appréhender les techniques d'écriture scénaristiques (normes et dramaturgie) à travers l'élaboration d'un scénario de court métrage. Les étudiants, par groupe de deux, devront rendre une première version de leur scénario. Il y aura alors une première session de travail qui consistera en une lecture critique de leurs productions. Ces sessions permettront d'appréhender le travail de *script-doctor*. Pendant la réécriture, nous aborderons particulièrement la notion de personnage.

Chaque TP sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Bibliographie :

ARISTOTE. [-384-322 av. J.-C.] 1990. Coll. « Classiques ». Paris : Le Livre de poche.

BINH, Nguyen Trong ; RIHOIT, Catherine ; SOJCHER, Frédéric (dir). 2012. *L'art du scénario*, Paris : Klincksieck.

LAVANDIER, Yves. [1997] 2013. *La Dramaturgie*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.

VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.

Filmographie :

Certains l'aiment chaud, Billy Wilder, 1959; Captation de *Phèdre* de Racine, mise en scène de Patrice Chéreau, 2003 ; *La Mort aux trousses*, Alfred Hitchcock, 1959 ; *Citizen Kane*, Orson Welles, 1941 ; *Le Samouraï*, Jean-Pierre Melville, 1967 ; *Shining*, Stanley Kubrick, 1980

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, fiche analytique de *Certains l'aiment chaud*.

EP D206LN14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

LICENCE 3 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

EP 3011115 - Histoire de l'art - Cours magistral (3 ECTS)

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

- **Groupe 1 : Riccardo Venturi**

Performer les éléments. Les arts visuels face à la pensée écologique

Ce cours se veut une tentative de placer les éléments au cœur de la pratique artistique contemporaine. On portera une attention particulière à la matérialité et à la puissance spécifique de chacun des quatre éléments (la terre, l'eau, l'air, le feu). Aujourd'hui, à l'époque de l'Anthropocène - en tant que nouveau régime d'historicité où l'espèce humaine est devenue une force géologique - ces quatre forces naturelles et dynamiques apparaissent de manière plus sensible voire, parfois, menaçante.

Que deviennent les éléments à l'ère de l'Anthropocène ? De quelle manière les artistes les envisagent-ils dans leur pratique ? Qu'est-ce que ce contexte anthropocénique vient changer dans notre rapport aux éléments ? Ou, pour évoquer notre hypothèse de départ, peut-on remettre en cause l'idée que le rôle de l'art - qu'il prenne la forme d'une œuvre ou d'une enquête - se réduirait à une illustration de données scientifiques, de graphiques et de statistiques, c'est-à-dire à un rôle documentaire ?

Afin de mieux saisir le rôle et la contribution des arts visuels, on insistera, en particulier, sur un corpus restreint d'œuvres en dialogue avec la pensée de l'anthropologue britannique Tim Ingold et avec les sciences humaines de l'environnement (*environmental humanities*).

- **Groupe 2 : Maria Stavrinaki**

Douze gros plans sur les années 1950 : art, politique et sciences humaines

Nous essayerons de penser à nouveaux frais les années 1950, un véritable tournant dans l'histoire récente de l'Occident. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Occident devenait à la fois l'agent, le témoin et l'historien du changement d'âge géologique et culturel : sitôt les premières bombes atomiques exposées, on a parlé de l'avènement de l'âge atomique. Aussi, l'expérience de l'épuisement de la planète et d'une histoire globale est-elle devenue plus aiguë que jamais. Une nouvelle discipline, forgée dans les laboratoires de la « big science » de la Deuxième Guerre, faisait son apparition en prétendant à une intelligibilité totale : la cybernétique. Une autre discipline qui obtenait une importance cardinale était l'anthropologie, et ce au détriment de l'histoire. Tout cela, alors que le monde global se scindait en trois

parts : le premier monde de la démocratie libérale, le second monde du communisme réalisé et le tiers monde qui, pour la première fois, revendiquait de façon massive et systématique son émancipation. Mais lorsque les mouvements dé-coloniaux se mettaient en place en revendiquant leur place dans une histoire active, nombreux étaient ceux qui, en Occident, déclaraient que l'histoire était finie. En somme, une foule des thèmes qui innervent les débats d'aujourd'hui se sont cristallisés dans les années 1950. Voilà une bonne raison pour y revenir.

Chaque séance de notre CM aura un thème : musée imaginaire, post-colonialisme, structuralisme, oralité. Chaque séance s'arrêtera sur quelques figures importantes : Chris Marker, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Norbert Wiener, Jean Dubuffet, Marshall McLuhan, etc. Il s'agira donc d'associer constamment les pratiques et les discours artistiques à ceux des sciences humaines (philosophie, anthropologie

- **Groupe 3 : Elitza Dulguerova**

Penser l'exposition dans l'histoire de l'art du XXe siècle

Ce cours revisite l'art du XXe siècle par le biais de l'intérêt que plusieurs artistes portent à l'exposition comme élément indissociable de l'œuvre d'art, voire comme une condition de celle-ci. Simultanément, nous interrogerons les modèles que les musées et les grandes manifestations périodiques de type « biennale » développent pour l'art contemporain, et les réactions que ceux-ci suscitent chez les artistes.

Penser l'exposition nous amènera à envisager l'art en contexte, à analyser dans les œuvres le travail des formes et des idées, mais aussi leurs enjeux socioéconomiques, idéologiques ou politiques, à un moment historique donné. Penser l'exposition nous permettra de se rapprocher des recherches, ambitions, utopies ou démarches critiques de plusieurs artistes du XXe siècle, soucieux d'élargir la définition d'une « œuvre » et l'étendue de son « public ». Penser l'exposition nous conduira à examiner les raisons pour lesquelles elle fascine artistes, commissaires d'exposition ou institutions muséales : dans quelle mesure peut-on parler de « pouvoir d'exposition » ? sur qui et comment s'exerce-t-il ? quelles en sont les limites ?

EP 3061115 - Economie et droit du cinéma (3 ECTS)

Gaëlle Bayssière et Frédéric Sojcher

Sur 11 cours :

Introduction : quelle économie du cinéma ;

La filière cinématographique française 1 : la production et la distribution ;

Histoire économique du cinéma : de Charles Pathé aux accords Blum-Byrnes ;

La filière cinématographique française 2 : l'exploitation ;

Droit d'auteur et copyright ;

La filière cinématographique française 3 : les industries techniques ;

Sociologie économique des métiers du cinéma : les producteurs ;

Le CNC ;
Sociologie économique des métiers du cinéma : les acteurs et les agents ;
La télévision et les SMAD ;
Sociologie économique des métiers du cinéma : les réalisateurs.

EP 3061315 - Le récit au cinéma (3 ECTS)

Camille Bui

Au cinéma, la manière dont un récit fait sens et nous émeut n'est ni celle du récit littéraire et de ses signes linguistiques, ni celle de l'expérience immédiate et assignifiante du réel. Ce cours vise à étudier le récit filmique en veillant à ne pas le réduire à une syntaxe ou à un processus de communication, pour se rendre plutôt sensible à l'épaisseur des « textures » visuelles et sonores qui donnent forme aux histoires à l'écran.

D'un point de vue méthodologique, nous emprunterons des termes et des notions à la narratologie, mais notre démarche relèvera avant tout de l'approche esthétique : en menant un travail d'analyse des formes à l'échelle du film, nous envisagerons les gestes de mise en scène en tant que phénomènes narratifs. Nous partirons chaque fois de la singularité de films appartenant à des genres et des époques divers pour dégager peu à peu une compréhension générale de l'expérience narrative au cinéma : soit la manière dont les histoires « en cinéma » peuvent nous émouvoir et faire sens, autant par leur intelligibilité que par ce qui en elles demeure ambigu, étrange ou flottant.

Corpus d'étude principal (visionnages obligatoires pour le 5 octobre) :

Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder, États-Unis, 1950
Le Désert rouge, Michelangelo Antonioni, Italie, 1964
Mon Oncle d'Amérique, Alain Resnais, France, 1980
In Another Country, Hong Sang-soo, Corée du Sud, 2012

Corpus secondaire (visionnages fortement conseillés au fil du semestre) :

Seuls les anges ont des ailes, Howard Hawks, 1939
Meshes of the Afternoon, Maya Deren, 1943
Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1954
Moi, un Noir, Jean Rouch, 1959
Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962
Playtime, Jacques Tati, 1967
Notes pour un film sur l'Inde, Pier Paolo Pasolini, 1968
Maine Océan, Jacques Rozier, 1986
Time Indefinite, Ross McElwee, 1993
La Captive, Chantal Akerman, 2000
La Commune (Paris, 1871), Peter Watkins, 2000
Et la vie, Denis Gheerbrant, 2002
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

La Dernière Piste, Kelly Reichardt, 2010
Twin Peaks : The Return, David Lynch, 2017
Adolescentes, Sébastien Lifshitz, 2019
Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Emmanuel Mouret, 2020

Bibliographie générale (une lecture obligatoire au choix minimum) :

Approche esthétique :

MASSON Alain, *Le Récit au cinéma*, Paris : Cahiers du Cinéma, 1994.

Approche narratologique :

GARDIES André, *Le Récit filmique*, Paris : Hachette, 1993.

GAUDREULT André et JOST François, *Le Récit cinématographique*, Paris : Armand Colin cinéma, 2005.

Approche philosophique :

DELEUZE Gilles, *L'Image-mouvement. Cinéma 1*, Paris : Éditions de Minuit, 1983.

DELEUZE Gilles, *L'Image-temps. Cinéma 2*, Paris : Éditions de Minuit, 1985.

RANCIÈRE Jacques, *La Fable cinématographique*, Paris : Seuil, 2001.

Approche esthétique et psychanalytique :

MULVEY Laura, *Au-delà du plaisir visuel, Féminisme, énigmes, cinéphilie* [1975-2011], Sesto San Giovanni : Mimésis, 2017.

Approche pragmatique :

ODIN Roger, *De la fiction*, Bruxelles : De Boeck, 2000.

Approche cognitive :

SCHAEFFER Jean-Marie, *Les troubles du récit, Pour une nouvelle approche des processus narratifs*, Vincennes : Marchaisse, 2020

Modalités d'évaluation :

- Travail en duo : analyse problématisée du point de vue dans un film de votre choix (50% de la note de CC) ;
- Partiel de fin de semestre : écrit sur table autour des enjeux du cours, ainsi que des films et lectures obligatoires (50% de la note de CC, 100% pour les étudiants inscrits en contrôle terminal).

- **Groupe 1 : Caroline San Martin**

Ce cours a pour but de finir d'asseoir la terminologie et la méthodologie nécessaires à l'analyse de film. Nous verrons comment la mise en scène révèle et interroge l'esthétique du cinéma. Chaque cours s'articulera autour d'analyses de séquences, de films ou bien de l'étude d'une filmographie. Ce TD a pour but de vous aider à mieux problématiser vos analyses et ainsi vous préparer aux épreuves des concours des grandes écoles tout comme à la rédaction de vos futurs projets de recherche.

Bibliographie :

- ALEKAN, Henri. [1983] 2003. *Des lumières et des ombres*. Paris : Librairie du Collectionneur. 296 pages.
- AMIEL, Vincent. 2007. *Esthétique du montage*. Paris : Armand Colin. 134 pages.
- AUMONT, Jacques. 2002. *Théorie des cinéastes*. Paris : Armand Colin. 170 pages.
- AUMONT, Jacques. [1990] 2005. *L'Image*. Paris : Armand Colin. 248 pages.
- AUMONT, Jacques. 1995. *L'Œil interminable*. Paris : Séguier. 279 pages.
- AUMONT, Jacques. 1996. *A quoi pensent les films ?* Paris : Séguier. 287 pages.
- AUMONT, Jacques ; BERGALA, Alain ; MARIE, Michel et VERNET, Marc. [1983] 1994. *L'Esthétique du film*. Paris : Nathan université. 238 pages.
- BORDWELL, David et THOMPSON, Kristin. 2000. *L'Art du film. Une introduction*. Bruxelles : De Boeck Université. 640 pages.
- BRENEZ, Nicole. 2008. *Abel Ferrara, le mal mais sans les fleurs*. Paris : Les Cahiers du cinéma. 192 pages.
- GENETTE, Gérard. 1972. *Figure III*. Paris : Seuil. 286 pages.
- DELEUZE, Gilles. 1983. *L'Image-mouvement*. Paris : Minuit. 298 pages.
- ECO, Umberto. 1965. *L'Œuvre ouverte*, traduit par Chantal Roux de Bezieux. Paris : Seuil. 315 pages.
- NINEY, François. 2002. *L'Épreuve du réel à l'écran*. Bruxelles : De Boeck. 348 pages.

Filmographie :

Game of Thrones, saison 1 épisode 9 ; *Le Bon, la Brute et le Truand*, Sergio Leone (1960), *Moulin Rouge*, Baz Luhrmann (2001).

Modalités d'évaluation :

Mi-session : Par groupe il vous faudra 1. choisir un film ; 2. considérer deux séquences ; 3. trouver de la documentation pertinente sur le film ; 4. repérer des notions clés (cadre dans le cadre, épanadiplose narrative, récit anachronique, focalisation, etc.) 4. élaborer une problématique ; 5. déplier votre problématique ; 6. élaborer un développement autour des deux séquences choisies.

L'évaluation portera sur votre capacité à poser une problématique en lien avec la mise en scène et sur la rigueur de votre démonstration.

Évaluation finale : Elle portera essentiellement sur des questions de terminologie, mais aussi sur les lectures et les présentations orales faites en cours.

- **Groupe 2 : Sarah Leperchey**

Nous mènerons une réflexion sur les enjeux de l'analyse de séquence (fondements théoriques, problèmes de méthode), pour permettre aux étudiants d'approfondir leurs travaux en maîtrisant davantage l'exercice. Les cours seront ponctués par l'étude très concrète et détaillée d'extraits de films et par l'étude de trois analyses de séquences tirées d'ouvrages universitaires, présentant différentes approches (historique, sociologique, sémio-esthétique).

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films*, Paris, Armand Colin, 2015.
AUMONT Jacques, MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016.
BELLOUR Raymond, *L'Analyse du film*, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
BONITZER Pascal, *Le Champ aveugle*, Paris, Cahiers du cinéma, 1999.
BORDWELL David, THOMPSON Kristin, *L'Art du film : une introduction*, Bruxelles, De Boeck université, 2000.
COMOLLI Jean-Louis, « Technique et cinéma », in *Cahiers du cinéma*, n°229 à 231, 233 à 235, 1971.
DEGENEVE Jonathan, LE MAITRE Barbara, NACACHE Jacqueline, *L'Analyse de film en question*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Filmographie :

Rio Grande, John Ford, 1950,
La Grande Illusion, Jean Renoir, 1937,
Sueurs froides, Alfred Hitchcock, 1958
Le Grand sommeil, Howard Hawks, 1946
Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979,
L'Éventail de Lady Windermere, Ernst Lubitsch, 1925,
Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, 1962,
Voyage à Tokyo, Yasojiru Ozu, 1953.

Modalités d'évaluation :

Deux analyses, l'une à faire chez soi, l'autre qui sera faite sur table le jour du partiel. L'extrait du partiel sera tiré du film *La Rue de la honte* (*Akasen Chitai*, Kenji Mizoguchi, 1956).

- **Groupe 3 : Catarina Bassotti**

L'étrangeté dans le cinéma de fiction narratif

Ce cours a pour but d'investiguer la construction de l'étrangeté dans le cinéma narratif de fiction, partant de la prémisse que les sensations de trouble, d'incertitude et d'inconfort gardent aussi des symétries et des systèmes propres. Dans l'exercice collectif d'analyse, nous nous concentrerons sur la désorientation temporelle et spatiale, les ruptures de convention, les séquences disloquées et les liens peu limpides, afin d'enquêter sur leur processus de construction de sens. Ce sera l'occasion de renforcer les paramètres d'analyse portant sur l'image, le son, le montage et le récit, tout en y ajoutant d'autres outils, comme

l'étude des motifs et les figures de style appliquées au cinéma. La réflexion partira toujours des enjeux soulevés par les extraits de films.

Bibliographie :

ANDRÉ Emmanuelle, *Esthétique du motif : cinéma, musique, peinture*, Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2007.

AUMONT Jacques, *À quoi pensent les films*, Paris : Seguiet Editions, 1996.

AUMONT Jacques ; MARIE Michel, *L'analyse des films*, 3e éd., Paris : Armand Colin, 2015.

ESQUENAZI Jean-Pierre, *L'analyse de film avec Deleuze*, Paris : CNRS éditions, 2017.

GENETTE Gérard, *Figures III*, Paris : Editions du Seuil, 1966.

SOULEZ Guillaume, *Quand le film nous parle : rhétorique, cinéma, télévision*, Paris : Presses universitaires de France, 2011.

Une bibliographie spécifique sera indiquée lors de chaque cours.

Filmographie :

M (1932), de Fritz Lang

La Soif du mal (1957), de Orson Welles

Terra em transe (1968), de Glauber Rocha

L'Arrangement (1969), de Elia Kazan

Meurtre d'un bookmaker chinois (1976), de John Cassavetes

Shining (1980), de Stanley Kubrick

La Leçon de piano (1993), de Jane Campion

La Ciénaga (2001), de Lucrecia Martel

L'étrange affaire Angélica (2010), de Manoel de Oliveira

Mise à mort du cerf sacré (2017), de Yorgos Lanthimos

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : dossier d'analyse de séquence en groupe et exercices en cours.

Partiel : analyse de séquence sur table.

EP 3061715 - Atelier d'écriture (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Fabien-Mariano Ortiz**

Scénario

Le premier semestre a deux objectifs. Le premier consiste en l'apprentissage méthodologique et technique

de l'écriture d'un scénario, le second propose de travailler à partir des productions des travaux des élèves (en raison du nombre d'étudiants, ces derniers devront travailler en binômes). Le cours sera par conséquent divisé en deux parties : théorie et pratique. Plus l'écriture des scénarios avancera, plus la partie pratique prendra le pas sur la partie théorique. L'idée de ce cours est de travailler en «troupe». Sous une bienveillance créée collectivement, nous lirons à la fin de chaque séance le travail d'un des binômes. Le groupe apportera des idées et débattera sur le texte. L'idée est de désacraliser le processus de création en démontrant qu'avant de faire de l'art, nous passons par de l'artisanat.

Bibliographie :

Stephen King, *Écriture, mémoire d'un métier*, Paris, Le Livre de poche, 2003.

Joe Eszterhas, *À la conquête d'Hollywood. Le Guide du scénariste qui valait un milliard*, Paris, Capricci, 2014.

Robert McKee, *Story. Les principes de l'écriture d'un scénario*, Paris, Dixit, 2005.

Chuck Palahniuk, *Consider This: Moments in My Writing Life after Which Everything Was Different*, New York, Grand Central Publishing, 2020.

John Truby, *L'Anatomie du scénario*, Paris, Nouveau monde, 2010.

Gabriel Garcia Marquez, *L'Atelier d'écriture de Gabriel Garcia Marquez. Comment raconter une histoire*, Paris, Seghers, 2017.

Ressources audiovisuelles :

Masterclass James Gray au forum des images : <https://www.dailymotion.com/video/x7y2q3>

Interview Charlie Kaufman <https://devenir-realisateur.com/paroles-de-cineastes/masterclass-charlie-kaufman/>

Modalités d'évaluation :

Le cours proposera une évaluation double sur les retours et sur la production des étudiants.

- **Groupe 2 : Florence Urbani**

Découpage

Ce cours vise à découvrir le métier de scripte à travers le travail du découpage. Il s'agira de travailler à la fois sur des productions personnelles et sur des analyses de séquences d'œuvres existantes, à partir d'extraits filmiques et scénaristiques.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu : deux notes. Contrôle terminal : une note à la fin du semestre.

- **Groupe 3 : Jacques Kermabon**

Critique de films

Parallèlement à la lecture de certains textes de critiques et à une réflexion sur la fonction critique, il s'agira, à partir d'un choix de films de l'actualité, d'élaborer des critiques, de les partager et d'en affiner peu à peu l'écriture.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : les articles écrits au fil de l'atelier.

Contrôle terminal : la rédaction d'un article critique suite à la projection d'un court métrage.

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Cet atelier pratique vise principalement à perfectionner les techniques d'écriture scénaristique à travers l'élaboration d'un scénario de court métrage ou d'un traitement d'un long métrage, mais aussi à envisager la fonction de lecteur et de script-docteur. Nous reviendrons sur les bases de la dramaturgie mais considérerons aussi des textes théoriques permettant de réfléchir sur cette pratique (Gilles Deleuze et Stanley Cavell notamment). Nous aborderons également la question de la rédaction de la note d'intention. Ce TP sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique. Nous considérerons également l'écriture sérielle.

Avoir déjà suivi un cours de scénario est fortement conseillé.

Bibliographie :

Hamlet de William Shakespeare

DELEUZE, Gilles. 1983. *L'Image-mouvement*. Paris : Minuit.

DELEUZE, Gilles. 1985. *L'Image-temps*. Paris : Minuit.

McKEE, Robert. 2009. *Story, contenu, structure, genre. Les principes de l'écriture d'un scénario*. Paris : Dixit.

RAYNAUD Isabelle. 2012. *Lire et écrire un scénario*. Paris : Armand Colin.

ROCHE, Anne et TARANGER, Marie-Claude. 2005. *L'Atelier de scénario, éléments d'analyse filmique*. Paris : Armand Colin.

SNYDER, Blake. 2006. *Les Règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario*. Paris : Dixit.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.

VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.

VASSE, Claire. 2003. *Le Dialogue, du texte écrit à la voix mise en scène*. Paris : Les Cahiers du cinéma.

Filmographie :

Le Roi Lion, Jon Favreau, 2019 ; *Little Odessa*, James Gray, 1994 ; *Les Combattants*, Thomas Cailley, 2014 ; *Homeland*, Alex Gansa et Gideon Raff, saison 1 épisodes 1 et 12, 2011 ; *Millenium Mambo*, Hou Hsiao Hsien, 2001.

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, exposé sur un film, fiche de lecture sur un livre.

- **Groupe 1 : Frédéric Tachou**

Les cinémas d'avant-garde, différents et expérimentaux

Le cours s'appuie sur le corpus du cinéma dit « expérimental » afin de promouvoir une esthétique de la forme.

Le cinéma expérimental naît de la rencontre des avant-gardes artistiques européennes du début du XXe siècle (futurisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, etc.) avec le cinéma. Son but est d'inventer une relation spectacle-spectateur inédite. L'esthétique de la forme est la mieux adaptée pour comprendre comment, dans le cinéma expérimental en particulier, la poïétique (modalités d'élaboration de l'œuvre) fait de la forme le contenu.

Le TD suit une double axiologie, diachronique et thématique, à partir du concept de film futuriste jusqu'aux pratiques contemporaines, en passant par la synesthésie, le film structurel, les kino klub yougoslaves, le Service de la Recherche et le cinéma underground américain.

L'angle théorique accorde une large place à la sémiotique structurale. Cette démarche didactique vise à encourager l'appréhension de toute œuvre cinématographique, et pas seulement celles relevant du corpus « expérimental », comme un objet technique, un objet plastique et un objet sémiotique.

Les séances laissent une large place au visionnement de films, complétées par la mise en ligne sur l'EPI des cours chapitrés (illustrés et contenant les hyperliens vers les œuvres de référence) ainsi que d'autres ressources (biblio complète, notes de lectures, hyperliens vers des films, textes, documents, etc.)

Bibliographie :

Cette bibliographie n'a d'autre ambition que d'inviter à des « ouvertures ».

Cinéma

- BRENEZ Nicole et LEBRAT Christian (dir), *Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Cinémathèque française, Mazzotta 2001
- CASSETTI Francesco SOMAINI Antonio, Collectif, *La haute et la basse définition des images*, Éditions Mimésis 2021
- LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis, Musique électroacoustique et cinéma, Archéologie et histoire d'un art sonore*, Édition MF 2012
- MORIN Edgar, *Le cinéma ou l'homme imaginaire, Essai d'anthropologie*, Les éditions de minuit 1956
- NOGUEZ Dominique, *Éloge du cinéma expérimental*, Éditions Paris expérimental 1999
- SITNEY Paul-Adam, *Le cinéma visionnaire*, Éditions Paris expérimental 2002

Sémiologie et théories de l'information

- CHATEAU Dominique, *Sémiotique et esthétique de l'image, théorie de l'iconicité*, L'Harmattan 2007
- GROUPE μ, *Traité du signe visuel*, Seuil 1992
- LOTMAN Iouri, *Esthétique et sémiotique du cinéma*, Éditions sociales – collection Ouvertures 1977
- MOLES Abraham, *Théorie de l'information et perception esthétique*, Denoël 1972

Filmographie :

Fernand Léger, Man Ray, Hans Richter, Germaine Dulac, Walter Ruttmann, Dziga Vertov, Maya Deren, Norman McLaren, Len Lye, Peter Kubelka, Paul Sharits, Stan Brakhage, Patrick Bokanowski, Jan Svankmajer, Isidore Isou, Yuri Yufit, Jozef Robakowski, Ivan Martinac, Joost Rekveld, Jacques Perconte, Les ballets russes, Neozoon...

Modalités d'évaluation :

Les étudiant.e.s en contrôle continu rendent au cours du semestre un travail personnel de trois à quatre pages consistant en une analyse d'œuvre relevant du corpus étudié. À la fin du semestre, la dernière séance est consacrée à un devoir sur table. Deux films expérimentaux sont visionnés. Chaque étudiant.e en choisit un pour en faire une analyse. La maîtrise des concepts et notions abordés en cours est essentielle dans l'évaluation.

- **Groupe 2 : Sarah Ohana**

Le cinéma documentaire

Ce cours se propose d'interroger différentes figures du cinéma documentaire en traitant de films composés d'une matière hétérogène allant de l'entretien au emploi d'images en passant par la forme du journal intime. Nous questionnerons le caractère didactique des films ainsi que l'épineux problème de la restitution de la réalité par le biais de ce genre protéiforme.

Nous aborderons le rapport entre cinéma et science en s'intéressant particulièrement au film scientifique, ainsi qu'au documentaire d'art et enfin au documenteur.

Bibliographie (sélective) :

François Albera, Laurent Le Forestier et Valentine Robert (dir.), *Le film sur l'art : entre histoire de l'art et documentaire de création*, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

Roxane Hamery, *Jean Painlevé, le cinéma au cœur de la vie*, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

François Niney, *Le documentaire et ses faux-semblants*, Paris, Klincksieck, 2009.

Filmographie (sélective) :

Ceux de chez nous de Sacha Guitry (1915)

Cinerama's Russian Adventure (1966) produit par Hal Dennis Productions, réalisé par Leonid Kristy, Roman Karmen, Boris Dolin, Oleg Lebedev, Solomon Kogan et Vassily Katanian.

D'Est, Chantal Akerman (1993)

Fata Morgana, Werner Herzog (1971)

Gimme Shelter, David Maysles, Albert Maysles et Charlotte Zwerin (1970)

I Am Not Your Negro, Raoul Peck (2016)

Koko, le gorille qui parle, Barbet Schroeder (1978)

Le Corps sublimé : L'image indélébile Jérôme de Missolz (1994)

Le Filmeur, Alain Cavalier (2005)

Le Mystère Picasso, Henri Georges Clouzot (1955)

Le Vampire, Jean Painlevé (1939-45)

Redacted, Brian De Palma (2007)
Voix spirituelles, Alexandre Sokourov (1995)
Zoo, Frederick Wiseman (1993)

Modalités d'évaluation :

Un partiel sur table et un dossier.

- **Groupe 3 : Francesco Federici**

Le cinéma exposé

Le cinéma exposé naît dans les années 1990, grâce à une série d'étapes antérieures qui ont surtout concerné l'art vidéo, les installations audiovisuelles et le cinéma expérimental. Il s'agit ainsi de plusieurs processus convergents : d'une part l'intérêt renouvelé des artistes pour le cinéma, d'autre part la curiosité et l'intérêt des metteurs en scène pour le réseau de l'art contemporain et, par ailleurs, l'apparition de différentes expositions autour de ces processus en acte et de réflexions sur la projection dans l'art contemporain. Si l'on remonte le temps, on remarque que les intuitions de l'art vidéo et des installations audiovisuelles sont annonciatrices des formes auxquelles nous assistons aujourd'hui, ainsi que de tout le processus du cinéma exposé, et sont fondamentales pour les coordonnées spatiotemporelles acquises ensuite par les pratiques et les institutions de l'art contemporain.

À l'aide d'extraits de films d'artistes et des vues d'installation, ce cours sera consacré aux formes du cinéma exposé, en constituant une brève histoire des images en mouvement dans la salle d'exposition. On s'interrogera sur la spatialité et la temporalité de l'œuvre installée et sur le changement de statut du spectateur.

Bibliographie sélective :

BALSOM Erika, *Exhibiting Cinema in Contemporary Art*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013.
BELLOUR Raymond, *La Querelle des dispositifs : Cinéma - installations, expositions*, Paris, P.O.L, 2012.
DUBOIS Philippe (dir.), *Cinéma et art contemporain/Cinema and Contemporary Visual Arts*, *Cinéma&Cie. International Film Studies Journal*, n° 8, 2006.
DUBOIS Philippe, *La Question vidéo*, Crisnée Yellow, Now, 2011.
PAÏNI Dominique, *Le Temps exposé. Le Cinéma de la salle au musée*, Paris, Cahiers du cinéma, 2001.
ROYOUX Jean-Christophe, « Pour un cinéma d'exposition 1 : Retour sur quelques jalons historiques », *Omnibus*, n° 20, 1997, pp. 13-15.
ROYOUX Jean-Christophe, « Cinéma d'exposition : L'espacement de la durée », *Art Press*, n° 262, 2000, pp. 36-41.

EP 3062115 - Cinémas du monde (3 ECTS)

Camille Bui

Ce cours est consacré à la découverte de l'histoire et de l'esthétique du cinéma brésilien, un cinéma trop peu connu malgré sa richesse et sa diversité. Après une introduction générale sur la notion problématique de

"cinémas du monde" et une présentation des grands repères chronologiques, nous nous intéresserons au cinéma de fiction contemporain et à ses mises en scène étonnantes de la société mêlant souci réaliste et attrait pour le film de genre. Puis, nous remonterons le temps pour nous intéresser à la modernité brésilienne et en particulier au *Cinema Novo*, que nous envisagerons comme matrice esthétique et politique de la création actuelle. Au long de ce parcours, nous serons guidés par une interrogation sur la mise en scène de l'espace comme matérialisation d'un « imaginaire social » résistant.

Bibliographie générale :

Collectif, Dossier "Le cinéma brésilien à l'ère Bolsonaro", *Cahiers du Cinéma*, n°758, septembre 2019.
DESBOIS Laurent, *L'Odyssée du cinéma brésilien de "l'Atlantide" à la "Cité de Dieu"*, Vol. 1 et 2, Paris : L'Harmattan, 2010.
FICAMOS Bertrand, *Cinema Novo. Avant-garde et révolution*, Ed. Nouveau monde, Paris, 2013.
MOURA Hudson (dir.), Dossier : « Trajectoires contemporaines du cinéma brésilien », dans *Cinémas, Revue d'études cinématographiques*, Vol. 22, n°1, automne 2011.
PERALVA Angelina Peralva et XAVIER Ismail, « « La politique et la poésie c'est trop pour un seul homme ». À propos de Glauber Rocha : cinéaste brésilien (1939-1981) », *Cultures & Conflits*, n°59, 2005.
ROCHA Glauber, « Esthétique de la faim », 1965.
XAVIER Ismail, *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim* [1983], Paris : L'Harmattan, 2008.
Revue scientifique "Cinémas d'Amérique Latine". Disponible en ligne : <https://journals.openedition.org/cinelatino/>

En anglais :

MÁRCIO DA SILVA Antônio, CUNHA Mariana (dir.), *Space And Subjectivity In Contemporary Brazilian Cinema*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2017.
STAM Robert, JOHNSON Randal, *Brazilian Cinema*, Columbia University Press, NY, 1995.
XAVIER Ismail, *Allegories of Underdevelopment. Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*, UPress, 1997.

En portugais :

PESSOA RAMOS Fernão, SCHVARZMAN Sheila (dir.), *Nova historia do cinema brasileiro, vol 1 e 2*, Edições Sesc São Paulo, São Paulo, 2018.

Filmographie indicative :

Limite, Mario Peixota, 1931
Ganga bruta, Humberto Mauro, 1933
O Cangaceiro, Victor Lima Barreto, 1952
Rio 40°, Nelson Pereira Dos Santos, 1955
L'Assaut du train postal, Roberto Farias, 1962
Le Dieu noir et le diable blond, Glauber Rocha, 1963
A Entrevista, Helena Solberg, 1966
Meio Dia, Helena Solberg, 1970
Antonio das Mortes, Glauber Rocha, 1968
O Bandido da luz vermelha, Rogério Sganzerla, 1968
Macunaima, Joaquim Pedro de Andrade, 1970
Qu'il était bon mon petit Français, Nelson Pereira dos Santos, 1971

Cabra marcado para morrer, Eduardo Coutinho, 1984
Central do Brasil, Walter Salles, 1998
Edifício Master, Eduardo Coutinho, 2002
Jogo de Cena, Eduardo Coutinho, 2007
Serras da desordem, Andrea Tonacci, 2006
Corumbiara, Vincent Carelli, 2009
As Hipermulheres, Leonardo Sette, 2012
Um Lugar ao sol, Gabriel Mascaro, 2009
Les Bruits de Recife, Kleber Mendonça Filho, 2012
Doméstica, Gabriel Mascaro, 2012
Vents d’Août, Gabriel Mascaro, 2014
Brasil S/A, Marcelo Pedroso, 2014
Une Seconde Mère, Anna Muylaert, 2015
Aquarius, Kleber Mendonça Filho, 2016
HÁ TERRA !, Ana Vaz, 2016
Martírio, Ernesto de Carvalho, Tatiana Almeida, Vincent Carelli, 2017
Les Bonnes Manières, Juliana Rojas, Marco Dutra, 2018
Chão, Camila Freitas, 2019
Bacurau, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, 2019

Modalités d’évaluation :

Examen de fin de semestre : questions de réflexion à partir du cours.

EP 3062315 - Conception d’un projet audiovisuel (3 ECTS)

Cours annuel : pour le suivi des projets, il est recommandé, dans la mesure du possible, de vous inscrire avec le/la même enseignant.e aux deux semestres.

- **Groupe 1 : Caroline San Martin**

Ce cours est pensé dans un maillage avec le TD du 2ème semestre : Réalisation d’un projet audiovisuel, groupe 4, dispensé par Audrey Maurion.

Bifurquer (Fiction et documentaire)

En mai 2022, deux événements concomitants voient le jour. Le premier concerne la sortie du livre d'entretien avec Aurélien Barrau intitulé *Il faut une révolution politique, poétique et philosophique* (Paris, Zulma, 2022) et l'invitation qu'il accepte sur France Inter pour en parler (<https://www.youtube.com/watch?v=94lxSYo5wtM>). Dans les deux entretiens, l'un écrit, l'autre radiophonique, l'astrophysicien, philosophe et militant écologiste nous invite à repenser nos représentations déplorant le fait que « nous manquons cruellement d'imagination ». Le second événement se déroule pendant la remise des diplômes de l'école nationale supérieure AgroParisTech au cours de

laquelle un groupe de jeunes diplômé.e.s interpelle l'auditoire nous appelant à bifurquer (<https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50>).

Il s'agit, pour ce cours, sans pour autant que les sujets soient exclusivement liés à l'écologie, de réfléchir à la notion de bifurcation dans le cadre de la conception d'un projet audiovisuel pour envisager d'autres formes de représentations et penser par la pratique ce que pourrait signifier une révolution poétique.

Bibliographie :

Barrau Aurélien et Guilbaud Carole, *Il faut une révolution politique, poétique et philosophique*, Paris, Zulma, 2022.

Burch Noël, « Double speak. De l'ambiguïté tendancielle du cinéma hollywoodien », In: *Réseaux*, volume 18, n°99. « Cinéma et réception ». pp. 99-130, 2000.

Deleuze Gilles, *Critique et clinique*, Paris, Minuit, coll « Paradoxes », 1993.

Génot Pascal, « Genre et ethnicité régionales dans les fictions filmées françaises récentes : l'exemple de la Corse », In : « Questions de genre. Cinéma, télévision, arts plastiques », *Lignes de fuite*, rubrique « En actes », 2011.

Rancière Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008.

Sauvagnargues Anne. « Art mineur - Art majeur : Gilles Deleuze », In: *Espaces Temps*, 78-79, « À quoi sert œuvre l'art ? Esthétique et espace public ». pp. 120-132, 2002

Filmographie :

Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976

Un prophète, Jacques Audiard, 2009

High life, Claire Denis, 2018

The Power of the Dog, Jane Campion, 2021

Modalités d'évaluation :

Les étudiants devront faire un exposé et rédiger un projet de réalisation audiovisuelle dont la concrétisation fera l'objet du cours du second semestre. Il y aura également une épreuve écrite à la fin du semestre.

- **Groupe 2 : Rémi Lainé**

Atelier documentaire

L'enseignement s'opérera sur la base d'un échange et d'un accompagnement conçu sur l'ensemble de l'année, dans une interaction avec des professionnels en activité, producteurs-trices, directeurs-trices de production et de post-production, monteur-euses, réalisatrices-teurs, chargé.e.s de programmes documentaires (appartenant à des chaînes ou des plate-formes), distributeurs-trices.

Quatre options de travail individuel seront proposées au choix, avec rendu d'un travail écrit ou filmé en fin d'année :

Option 1 : écrire et réaliser un court-métrage documentaire d'une durée maximum de cinq minutes, en déclinant un thème qui sera défini en commun en début d'année.

Option 2 : concevoir et écrire un dossier pour la production d'un documentaire à partir d'une idée susceptible d'intéresser un diffuseur (télé, plate-forme, distributeur en salle). Le dossier devra comprendre une « bande-annonce » (dans la mesure du possible, un trailer, à défaut le script du trailer idéal), un synopsis et une note d'intention.

Option 3 : élaborer un budget, un plan de financement et une stratégie de diffusion (festivals, télé, etc.) et une campagne d'impact pour un film documentaire, à partir d'un projet écrit choisi parmi une sélection proposée par l'intervenant.

Option 4 : choisir, en concertation avec l'intervenant, un auteur ou une autrice disposant d'une œuvre conséquente dans la banque de données <http://www.film-documentaire.fr>, organiser une rencontre, rédiger une biographie (synthétique, longueur à définir) et une analyse de l'œuvre de l'auteur-trice.

Filmographie :

Tout au long de l'année, des visionnages de films (liens ou projections) seront proposés à titre facultatif (...mais recommandés, en fonction des disponibilités) hors temps de cours. Des débats en commun pourront être organisés pour discuter de ces films. Ci-dessous, quelques films de référence que j'aimerais partager avec les étudiant.e.s (sans exhaustivité bien entendu) :

Marcel Ophuls. *Le Chagrin et la Pitié, Hotel Terminus, Veillée d'Armes* et/ou *Memory of Justice*

Waad al-Kateab et Edward Watts. *For Sama*

Agnès Varda. *Les glaneurs et la glaneuse*

Daniel Karlin. *Radiographie d'un meurtre* et/ou *Des enfants abusés*.

Ezra Edelman - *OJ Made in America*

Werner Herzog. *Grizzly Man* et/ou *Into the Abyss*

Joshua Oppenheimer. *The Act of Killing*

Stefani Savona. *Samouni Road*

Julie Bertuccelli. *Dernières Nouvelles du Cosmos*.

Yves Jeuland. *Le Président*

Yolande Zauberman. *M*

- **Groupe 3 : Lucie Szechter**

Faire corps (Fiction et documentaire)

Ce cours est un suivi de projet sur l'année. En groupe, les étudiant.e.s écriront et réaliseront un film de format court (documentaire, fiction ou essai) autour de la problématique suivante : comment le(s) corps au cinéma traduisent-ils et agissent-ils sur le monde qui les contient ?

Nous nous intéresserons notamment à des questions comme celles du mouvement, du déplacement, du lien ou de la déliaison, du vouloir/savoir/pouvoir faire corps (au sens de se soutenir, d'être solidaire) ou non avec autrui ou l'image que l'on s'en fait.

Premier semestre

En groupe, les étudiant.e.s écriront un projet du scénario à la note d'intention, en passant par la composition d'un carnet d'inspirations (*moodboard*) afin d'anticiper et de choisir la manière dont ces mots

(scénario, note d'intention) prendront forme à l'écran. Il s'agira de collecter des références cinématographiques, picturales, littéraires, conceptuelles, sonores, etc. qui guideront ensuite le choix des personnages, des décors, des ambiances, du découpage, du rythme, c'est à dire tout ce qui donnera au projet son identité propre en tant qu'objet audio-visuel.

L'écriture des projets sera enrichie par des discussions collectives, des visionnages d'œuvres (au sens large) préexistantes mais aussi des rushes tournés lors des premiers repérages par les équipes.

Bibliographie indicative :

Bouquet S., 2012, *Danse et cinéma*, Capricci Editions.

Brenez N., 1998, *De la figure en général et du corps en particulier : L'invention figurative au cinéma*, De Boeck Supérieur.

Bui C., 2018, *Cinépratiques de la ville. Documentaire et urbanité après Chronique d'un été*, Presses universitaires de Provence.

Comolli J-L., 2012, *Corps et cadre*, Lagrasse, Verdier.

Didi-Huberman G., 2008, « La condition des images, entretien avec Frédéric Lambert et François Niney », dans *MédiaMorphoses*, n°22.

Flores Espínola A., 2012, « Subjectivité et connaissance : réflexions sur les épistémologies du "point de vue" », dans *Cahiers du Genre*, 53(2). Doi : 10.3917/cdgc.053.0099.

Froger M., 2009, *Le Cinéma à l'épreuve de la communauté. Le cinéma francophone de l'Office national du film 1960-1985*, Presses de l'université de Montréal.

Glissant E. et Noudelmann F., 2018, *L'Entretien du monde*, Presses universitaires de Vincennes.

Goffman E., 1991 (1974), *Les Cadres de l'expérience*, Éditions de Minuit.

Lapierre N., 2020, *Faut-il se ressembler pour s'assembler ?*, Éditions du Seuil.

Nancy J-L., 1996, *Être singulier pluriel*, Éditions Galilée.

+

La Revue Documentaires n°24, 2011, *D'un corps à l'autre*.

Filmographie indicative :

Émilie Brout et Maxime Marion, *A Truly Shared Love* (2021)

Clément Cogitore, *Les Indes galantes* (2017)

Antoine Dubos, *La Cité de l'ordre* (2021)

Rémi Gendarme-Cerquetti, *Fils de Garches* (2020)

Mark Lewis, *The Pitch* (1998)

Le travail de Steve McQueen dont *Small Axe* (2020)

Avi Mograbi, *Z32* (2008)

Le travail d'Adrian Piper dont l'œuvre *Cornered* (1988)

Martha Rosler, *Semiotics of the Kitchen* (1975)

Le travail de Carole Roussopoulos dont la série documentaire *LIP* (1973)

Modalités d'évaluation :

Première évaluation de contrôle continu : exposé oral, en équipe, visant à circonscrire et à défendre le projet en cours d'écriture, accompagné de textes et d'images projetées ;

Deuxième évaluation : le dossier (scénario, note d'intention, carnet d'inspiration) constitué au cours du semestre.

- **Groupe 4 : Antoine Desrosières**

Atelier fiction

Ce cours est un atelier d'écriture encadré de projets de courts-métrages de fiction ayant vocation à être réalisés au second semestre. On se posera la question suivante : « pourquoi raconte-t-on des histoires depuis la nuit des temps ? ».

L'enseignement se partage entre une partie théorique (rappel des bases de la dramaturgie) et une partie pratique. Les élèves, par groupes de 1, 2 ou 3, doivent développer un projet et s'exercer à porter un regard critique constructif sur les projets des autres.

Un thème sera élu par les élèves parmi leurs propositions, et proposé comme point de départ (mais non obligatoire).

EP 3062515 - Direction de la photo (3 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Jean-Louis Carrasco et Jean-Pierre Dudek**

Les étudiants exploreront les différentes techniques de la prise de vue cinéma à travers des exercices pratique. Caméra, objectifs et éclairages seront utilisés à chaque séance. Vous allez également étudier et pratiquer les techniques d'étalonnage de l'image sur logiciel Davinci Resolve.

- **Groupe 4 : Nader Chalhoub**

Cet atelier s'adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent découvrir ou approfondir les bases de la direction photographique en cinéma. L'objectif est de leur apporter des clés de compréhension sur la pratique de l'image numérique en se basant sur l'héritage légué par la prise de vue argentique. Les étudiant.e.s vont à la fois acquérir des compétences techniques ainsi qu'un vocabulaire adapté au plateau de tournage et aiguïser leur regard artistique à travers des analyses de séquences spécifiquement orientées vers l'étude de l'image.

L'enjeu est de parvenir à maîtriser les notions spécifiques à la fabrication de l'image de film (exposition, sensibilité, profondeur de champ, mouvements de caméra, ratios, focales, anamorphique ou sphérique, etc...) afin de mieux comprendre comment celle-ci se fait et communiquer plus précisément ses intentions dans le cadre d'une collaboration entre un.e réalisateur.ice et un.e directeur.ice de la photo, à la fois au stade du découpage puis au tournage.

Les étudiant.e.s étudieront les différents types d'éclairage, le matériel utilisé aujourd'hui et les différences pouvant exister entre les caméras (qu'elles soient argentiques ou numériques) afin d'apprendre à adapter les choix artistiques (lumière et caméra) en fonction des envies de mise en scène et des contraintes de chaque projet.

Bibliographie :

Des lumières et des ombres, Henri Alekan, [1984], Du collectionneur éditions. (disponible sur :

[https://technique-cinema-denis-morel-](https://technique-cinema-denis-morel-89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20(Henri%20ALEKAN)-fi30130070.pdf)

[89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20\(Henri%20ALEKAN\)-fi30130070.pdf](https://technique-cinema-denis-morel-89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20(Henri%20ALEKAN)-fi30130070.pdf))

Un homme à la caméra, Nestor Almendros [1980], Hatier

Conversations avec Darius Khondji, Jordan Mintzer, [2018], Synecdoche

Ecrire par l'image : Directeurs et directrices de la photo, N.T Binh et Jean Paul Figasso [2019], Les Impressions Nouvelles

Les entretiens avec des directeur.rices de la photographie dans les Revues *Lumière*, *les Cahiers de l'AFC*, ou ceux trouvables gratuitement sur leur site internet <http://afcinema.com>

Filmographie :

Les Moissons du ciel, de Terrence Malick (dir. photo Nestor Almendros), 1978

Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola (dir. photo Vittorio Storaro), 1979

Seven, de David Fincher (dir. photo Darius Khondji), 1995

Gravity, de Alfonso Cuaròn (dir. photo Emmanuel Lubezski), 2013

Carol, de Todd Haynes (dir. photo Ed Lachman), 2015

Heureux comme Lazzaro, de Alice Rohrwacher (dir. photo Hélène Louvart), 2018

Shéhérazade, de Jean-Bernard Marlin (dir. photo Jonathan Ricquebourg), 2018

Atlantique, de Mati Diop (dir. photo Claire Mathon), 2019

Modalités d'évaluation :

- Tournage d'une séquence (max 4min) par groupe de trois, accompagné d'une note d'intention visuelle commune d'une page à rendre à la fin du semestre.

Nous visionnerons et discuterons autour des séquences lors des deux dernières séances.

- Présentation orale d'une analyse d'image, au début de chaque cours.

Par groupe de trois, les étudiant.e.s devront formuler une problématique visuelle de mise en scène, sa fabrication et les usages techniques en jeu dans la séquence en termes d'éclairages, de cadres, de mouvements, de focales et de textures (présentation orale d'une quinzaine de minutes).

EP D3062719 Module de préprofessionnalisation (6h)

EP D306LA15 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

L3 - SECOND SEMESTRE

EP 3061215 - Esthétique et poétique du film (3 ECTS)

José Moure et Benoît Rivière

Ce cours se propose de questionner dans une perspective historique, théorique et esthétique quelques figures fondamentales du langage cinématographique (le gros plan, le plan-séquence, le champ-contrechamp...)

Plusieurs séances seront consacrées à l'analyse d'une figure de mise en scène dans l'œuvre d'un réalisateur contemporain (*Elephant*, Gus Van Sant, 2003, *Vénus Noire*, Abdellatif Kechiche, 2009, *Under the skin*, Jonathan Glazer, 2014).

Bibliographie :

Vincent Amiel, José Moure, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaires, 2020.

Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel MARIE, Marc VERNET, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2016.

André BAZIN, *Qu'est-ce que le cinéma*, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « 7ème art », 1976.

Gilles DELEUZE, *L'Image-mouvement. Cinéma* Paris, Editions de minuit, 1983.

Gilles DELEUZE, *L'Image-temps. Cinéma 2*, Paris, Editions de minuit, 1985.

Jean MITRY, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « 7ème art », 2001.

Modalités d'évaluation :

Le partiel consistera soit en une analyse d'un extrait de film centrée sur une ou plusieurs figures de mise en scène, soit en une dissertation liée à un enjeu esthétique abordé en cours.

Pour le contrôle continu, il sera demandé aux étudiants de réaliser un dossier qui proposera l'étude de la mise en œuvre d'une figure ou forme filmique chez un cinéaste, dans un film ou un corpus de films de leur choix.

EP 3061415 - Sociologie de l'audiovisuel (3 ECTS)

Mathias Kusnierz

Dans ce cours destiné à initier les étudiants à la sociologie du cinéma et à leur permettre de manier les outils sociologiques dans le cadre d'une licence d'esthétique du cinéma, nous adopterons deux perspectives. La première : aborder la sociologie du cinéma comme art mais aussi comme discipline universitaire et comme champ professionnel, avec ses métiers, ses publics et ses problèmes de réception. La deuxième : analyser le cinéma comme un outil sociologique, apte à radiographier les impensés et les contradictions de la société dans laquelle il naît, capable aussi de représenter et analyser le politique à l'écran. Nous nous appuierons pour ce faire sur un corpus de films variés, allant des grandes œuvres du néo-réalisme italien à quelques blockbusters américains emblématiques du tournant du siècle en passant par la nouvelle vague.

Bibliographie :

- AUGROS, Joël, KITSOPANIDOU, Kira, *L'économie du cinéma américain. Histoire d'une industrie culturelle et de ses stratégies*, Paris, Armand Colin, 2009.
- BECKER, Howard S., *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 2010.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Sociologie des publics*, Paris, La Découverte, 2003.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Godard et la société française des années 1960*, Paris, Armand Colin, 2004.
- ETHIS, Emmanuel, *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Paris, A. Colin, 2005.
- FERRO, Marc, *Analyse de films, analyse de société*, Paris, Hachette, 1975.
- GOLDMANN, Anne, *Cinéma et sociétés modernes*, Paris, Denöel/Gonthier, 1974 [sur Antonioni, Resnais, Godard].
- KRACAUER, Siegfried, *De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand*, Paris, Flammarion, 1973
- MORIN, Edgar, FRIEDMANN, Georges, « De la méthode en sociologie du cinéma », *Actes du Deuxième congrès international de filmologie*, Paris, Sorbonne, 1955.
- SORLIN, Pierre, *Sociologie du cinéma. Ouverture pour l'histoire de demain*, Paris, Aubier-Montaigne, 1977.

Filmographie :

Cinéma italien

- ANTONIONI, Michelangelo : *Le Désert rouge*, 1964
- BELLOCCHIO, Marco : *Buongiorno, notte*, 2003.
- DE SICA, Vittorio : *Le Voleur de bicyclette*, 1948
- ROSSELINI, Roberto : *Europe 51*, 1952
- VISCONTI, Luchino : *Les Amants diaboliques*, 1943

Cinéma allemand

- LANG, Fritz : *Docteur Mabuse, le joueur*, 1922
- RUTTMANN, Walter : *Berlin, symphonie d'une grande ville*, 1927
- SIODMAK, Robert et Ulmer, Edgar : *Les hommes, le dimanche*, 1930

Cinéma français

- GODARD, Jean-Luc : *Deux ou trois choses que je sais d'elle*, 1966
- PIALAT, Maurice : *L'amour existe*, 1961

Cinéma américain

- CASTAIN-TAYLOR, Lucien et PARAVEL, Verena : *Leviathan*, 2013
- CAMERON, James : *The Terminator*, 1984
- CARPENTER, John : *Invasion Los Angeles*, 1988
- DE PALMA, Brian : *Blow Out*, 1981
- EMMERICH, Roland : *Le Jour d'après*, 2004
- MITCHELL, David Robert : *It Follows*, 2014
- SCOTT, Ridley : *Blade Runner*, 1982
- SIODMAK, Robert : *The Killers*, 1946
- VERHOEVEN, Paul : *Total Recall*, 1990

Modalités d'évaluation :

Deux examens comptant chacun pour 50 % de la note finale, le premier (une série de questions de réflexion sur le cours) au milieu du semestre ; le second (une dissertation) à la fin du semestre.

Ce cours vous aidera à maîtriser le langage cinématographique en plongeant dans les sons qui composent les films. Nous les décrirons et les analyserons. Ce cours a donc une visée méthodologique puisqu'il s'agit d'être capable de repérer dans les films les éléments sonores qui les constituent, de les nommer et enfin de les classer pour rendre compte des choix formels de la réalisation. Nous étudierons les codes de l'image audiovisuelle dans un cadre narratif et analyserons les structures, les figures et les fonctions des agencements sonores au sein du film. Ce faisant, nous aborderons l'histoire du son au cinéma.

Bibliographie :

BARNIER Martin. 2002. *En route vers le parlant, Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : Céfal

CAMPAN, Véronique. 1999. *L'Ecoute filmique. Echo du son en image*, Paris : PUV.

CARDINAL, Serge. 2018. *Profondeurs de l'écoute et espaces du son. Cinéma, radio, musique*. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg.

CHION, Michel. 1995. *La musique au cinéma*. Paris : Librairie Arthème Fayard, coll. "Les chemins de la musique".

CHION, Michel. 1983. *La Voix au cinéma*. Paris : Cahiers du Cinéma, coll. « Essais ».

CHION, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

CHION, Michel. 2010 [2e édition]. *Le son, traité d'acoulogie*. Coll. « Cinéma / Arts visuels ». Paris : Armand Colin.

CHION, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.

CHION, Michel. 2003. *Un art sonore, le cinéma*. Coll. « essais ». Paris : Cahiers du cinéma.

Filmographie :

Chantons sous la pluie, Gene Kelly et Stanley Donen, 1952 ; *Chronique d'un été*, Jean Rouch et Edgar Morin, 1961 ; *Apocalypse Now*, Francis Ford Coppola, 1979 ; *Roma*, Alfonso Cuarón, 2019 ; *Citizen Kane*, Orson Welles, 1941 ; *2001, L'Odyssée de l'espace*, Stanley Kubrick, 1968 ; *Usual Suspects*, Bryan Singer, 1995.

Modalités d'évaluation :

Un partiel avec des questions de cours.

• Groupe 1 : Carmen Leroi**Direction d'acteurs et d'actrices**

Cet atelier a pour objectif d'appréhender, d'un point de vue à la fois théorique et pratique, ce que recouvre un élément de la mise en scène cinématographique : la direction d'acteur. Cette notion complexe fait interagir l'acteur, sa personne et sa technique d'un côté, et le metteur en scène et sa volonté de l'autre, et nécessite entre eux la meilleure communication et collaboration possible. Dans cette relation (que l'on étudiera

principalement du point de vue du metteur en scène), sans doute plus qu'avec tout autre technicien, les rapports humains sont en jeu. Si bien que l'on peut affirmer que la direction d'acteurs est un des éléments de la mise en scène les plus personnels à chaque cinéaste. Un certain nombre de méthodes viennent toutefois à l'appui du metteur en scène pour l'aider à travailler sa relation avec les acteurs.

À travers l'analyse d'extraits de films, la lecture de textes théoriques et d'entretiens avec des cinéastes et comédiens, nous réfléchirons aux différentes façons de travailler avec les comédiens tout au long des différentes phases de travail qui mettent en pratique cette relation : casting, lectures, répétitions, tournage. La réalisation d'une séquence dialoguée permettra aux étudiants d'éprouver ces réflexions.

- **Groupe 2 : Dominique Moulon**

Vidéo et animation à l'ère du digital

Réalisation d'une séquence animée ou vidéo dont le thème est libre. Cette séquence doit être hébergée et accessible sur vimeo.com. Elle doit aussi être accompagnée d'un titre et d'une note d'intention. La durée de cette séquence est laissée à l'appréciation des étudiantes et étudiants qui doivent fournir l'adresse Web de cette séquence.

Bibliographie :

Dominique Moulon, *Art contemporain nouveaux médias* (Scala, 2011),
Dominique Moulon, *Art et numérique en résonnance* (Scala, 2015),
Dominique Moulon, *L'art au-delà du digital* (Scala, 2018),
Dominique Moulon, *Chefs-d'œuvre du 21ème siècle* (Scala, 2018),

Modalités d'évaluation : Sont essentiellement pris en compte le propos et l'univers audiovisuel, à l'ère du digital, de la séquence présentée.

- **Groupe 3 : Corvo Lepasant-Lamari et Geoffrey Perrier**

Création sonore

Au travers de la création en petit groupe d'une œuvre purement sonore, ce cours vise à renforcer les compétences des étudiants dans les domaines de la prise de son et du montage audio. Nous aborderons différents courants et pratiques du son tout en travaillant l'**écoute critique** : « field recording », écologie sonore, documentaire radiophonique, podcast... Après un bref rappel des outils et techniques permettant le travail du son, les étudiants seront invités à développer la **sensibilité** de leur écoute et à mettre leurs enseignements au service de l'écriture sonore et de la réalisation de leur projet de fin de semestre.

Modalités d'évaluation :

Note individuelle sur un projet de création sonore et note de groupe sur l'œuvre rendue en fin de semestre.

- **Groupe 4 : Inès Hendaoui**

Programmation et éducation à l'image

Cet atelier pratique vise à présenter différents métiers que peuvent recouvrir la programmation et l'éducation à l'image, à travers un bref panorama du secteur mais également grâce à des rencontres avec des professionnels. La mise en pratique s'articulera autour du format du court métrage, avec des visionnages de films qui auront lieu en cours et lors de sorties organisées.

Filmographie :

Les courts métrages visionnés en cours seront issus du catalogue de la plateforme pédagogique de L'Agence du court métrage, le Kinéscope, comme *Planet Z* de Momoko Seto (2011), *Le sens du toucher* de Jean-Charles Mbotti Malolo (2014), *Aïssa* de Clément Tréhin-Lalanne (2014) ou encore *Samsung Galaxy* de Romain Champalaune (2015).

Modalités d'évaluation :

La moyenne sera établie à partir de deux notes : l'évaluation d'une présentation orale (en groupe) à partir d'un exercice de programmation et un contrôle de connaissances sur table comprenant une question de réflexion à développer.

EP 3062015 - Approches contemporaines (3 ECTS)

Massimo Olivero et Federico Lancialonga

Le cours présente un panorama de l'histoire et de l'esthétique du cinéma contemporain depuis les années 1980 jusqu'au début des années 2010. Il s'agira d'analyser les caractéristiques de l'esthétique postmoderne, notamment dans le cinéma hollywoodien (le cinéma de Scorsese, des Coen et de Cronenberg), dans le cinéma français d'auteur (Godard, Garrel, Resnais), dans le cinéma de la soustraction européen et asiatique (Chine, Japon, Iran, Finlande), comme dans les manifestations élargies du cinéma (les installations, les images numériques et les films expérimentaux).

Bibliographie :

Raymond Bellour, *La Querelle des dispositifs. Cinéma - installations, expositions*, Paris, POL, 2012.

Vincent Amiel, Pascal Couté, *Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (1980-2002)*, Klincksieck, 2003.

Anthony Fiant, *Pour un cinéma contemporain soustractif*, Presses Universitaires de Vincennes, 2014.

Jean-Michel Frodon, *Horizon Cinéma. L'art du cinéma dans le monde contemporain à l'âge du numérique et de la mondialisation*, Cahiers du Cinéma, 2006.

- **Groupe 1 : Cécile Gornet**

Étude d'un cinéaste : John Ford

Le cours sera consacré au réalisateur américain John Ford (1894-1973), dont la carrière s'étend de 1917 à 1966. On étudiera son travail de réalisateur dans le contexte de l'industrie cinématographique hollywoodienne et son évolution, pour se pencher en particulier sur le rapport que ses westerns entretiennent avec l'histoire des États-Unis et pour analyser les traits singuliers de sa mise en scène, à travers une comparaison entre les scripts et les films.

Bibliographie :

- BORDWELL, D., STAIGER, J., THOMSON, K., *The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960*, New York, Columbia University Press, 1985
- BOURGET, Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 1998
- *Cahiers du Cinéma*, n°183, octobre 1966
- *Positif*, n° 353-354, juillet 1990
- *Positif*, n°427, septembre 1996
- BOGDANOVITCH, Peter, *John Ford*, London, Studio Vista « Movie Paperbacks », 1967 ; traduction française : *John Ford*, Paris, Edilig, 1988
- GALLAGHER, Tag, *John Ford. The Man and His Films*, Berkeley, University of California Press, 1986
- BOURGET, Jean-Loup, *John Ford*, Paris, Rivages, 1990
- MCBRIDE, Joseph, *Searching for John Ford*, New York, Saint-Martin Press, 2001 ; traduction française : *À la recherche de John Ford*, Lyon, Institut Lumière-Actes Sud, 2007

Filmographie :

- *3 Bad Men (Trois Sublimes Canailles*, Fox, 1926)
- *Steamboat Round The Bend* (Fox-20th Century-Fox, 1935)
- *Stagecoach (La Chevauchée fantastique*, Walter Wanger/United Artists, 1939)
- *Young Mr Lincoln (Vers sa destinée*, 20th Century-Fox, 1939)
- *The Grapes of Wrath (Les Raisins de la colère*, 20th Century-Fox, 1940)
- *How Green Was my Valley (Qu'elle était verte ma vallée*, 20th Century-Fox, 1941)
- *My Darling Clementine (La Poursuite infernale*, 20th Century-Fox, 1946)
- *Fort Apache (Le Massacre de Fort Apache*, Argosy/RKO, 1948)
- *Wagon Master (Le Convoi des braves*, Argosy/RKO, 1950)
- *The Quiet Man (L'Homme tranquille*, Argosy/Republic, 1952)
- *The Searchers (La Prisonnière du désert*, C.V. Whitney Pictures/Warner, 1956)
- *The Man Who Shot Liberty Valance (L'Homme qui tua Liberty Valance*, John Ford Productions/Paramount, 1962)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : analyse de séquence, sur table

Partiel : analyse de séquence, sur table

- **Groupe 2 : Sarah Leperchey**

Étude d'un corpus filmique : *La comédie musicale hollywoodienne*

Avec ce cours, il s'agira de découvrir les modalités de création, les films et les attitudes spectatoriels liés à la comédie musicale hollywoodienne. Il s'agit également de s'interroger sur ce qu'est un genre cinématographique, à la suite des travaux menés par Rick Altman. La comédie musicale hollywoodienne est abordée au prisme de plusieurs approches : histoire, esthétique, études culturelles et études de genre.

Bibliographie :

Rick ALTMAN, *La Comédie musicale américaine*, Paris, Armand Colin, 1992.

BEURE Fanny, *That's entertainment ! Musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique*, Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2019.

CHION Michel, *La Comédie musicale*, Paris, Cahiers du cinéma/Scérén-CNDP, 2002.

MASSON Alain, *Comédie musicale*, Paris, Ramsay, 1999.

Filmographie :

Applause, Rouben Mamoulian, Paramount, 1929

42ème rue (42nd Street), Lloyd Bacon, Warner, 1933

Le Danseur du dessus (Top Hat), Mark Sandrich, RKO, 1935

Le Chant du Missouri (Meet Me in Saint Louis), Vincente Minnelli, MGM, 1944

Un Américain à Paris (An American in Paris), Vincente Minnelli, MGM, 1951

Chantons sous la pluie (Singin' in the Rain), Gene Kelly et Stanley Donen, MGM, 1952

Tous en scène (The Band Wagon), Vincente Minnelli, MGM, 1953

Une étoile est née (A Star Is Born), George Cukor, Warner, 1954

Pique-nique en pyjama (The Pajama Game), George Abbott et Stanley Donen, Warner, 1957

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : une analyse de séquence.

Partiel : une question de dissertation.

- **Groupe 3 : Massimo Olivero**

Étude d'une période

Le cinéma français classique : Du réalisme poétique à la nouvelle vague (1930 - 1960)

Le cours traite d'une période très riche et diversifiée du cinéma français, toujours peu connue sinon à travers quelques références canoniques. Dans un premier temps, il s'agira d'analyser les œuvres du réalisme poétique et celles politiquement engagées dans la phase du front populaire de Jean Renoir, Marcel Carné, Jean Grémillon, Jean Vigo ; tout comme des comédies de Sacha Guitry. Dans un deuxième moment, on étudiera les films principaux de la période de l'occupation (1940-1944) et de l'après-guerre (1945-1956) réalisés par Robert Bresson, Jacques Tati, Max Ophuls, Jacques Becker. La fin du cours sera consacrée à la réflexion critique des *Cahiers du cinéma* et aux premiers films d'Alain Resnais, François Truffaut et Jean-Luc Godard.

Bibliographie :

André Bazin, *Jean Renoir*, Ivrea, 1989

André Bazin, *Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague, 1945-1958*, Cahiers du Cinéma, 1998.

Pierre Billard, *L'Âge classique du cinéma français » du cinéma parlant à la Nouvelle Vague (1928 - 1959)*, Flammarion, 1999.

Filmographie :

Jean Renoir : *La Grande Illusion, La Bête humaine, La Règle du jeu*,

Marcel Carné : *Quai de brumes, Le Jour se lève*,

Jean Grémillon : *Remorques, Le Ciel est à vous*,

Jean Vigo : *Zéro de conduite, L'Atalante*,

Max Ophuls : *La Ronde, Madame De..., Lola Montes*,

Robert Bresson : *Un condamné à mort s'est échappé, Pickpocket*,

Jacques Becker : *Casque d'or, Le Trou*.

Modalités d'évaluation : 2 partiels : Épreuves sur table (questions de cours).

EP 3062415 - Réalisation d'un projet audiovisuel (3 ECTS)

Cours annuel : pour le suivi des projets, il est recommandé, dans la mesure du possible, de vous inscrire avec le/la même enseignant.e aux deux semestres.

- **Groupe 1 : Antoine Desrosières**

Atelier fiction

Voir le descriptif du 1er semestre, p. 61.

Les projets développés au premier semestre devront être réalisés par groupes de 1, 2 ou 3 étudiants.

Le cours sera l'occasion de travailler les partis pris de mise en scène : comment mettre la mise en scène au service de la dramaturgie ? Une attention particulière sera apportée au casting, à la direction d'acteurs (répétitions prévues pendant le cours) et au montage.

Durée des films : sans limite de temps. Seule condition : bien les finir.

- **Groupe 2 : Rémi Lainé**

Atelier documentaire

Voir le descriptif du 1er semestre, p. 58.

Le semestre sera consacré à la réalisation des projets mis en œuvre au premier semestre.

- **Groupe 3 : Lucie Szechter**

Faire corps (Fiction et documentaire)

Voir le descriptif du 1er semestre, p. 59.

Deuxième semestre

En groupe, les étudiant-e-s se prépareront pour le tournage puis le montage (image et son) de leur film. Nous nous intéresserons à la question du casting et à la direction d'acteurs-actrices (fiction comme documentaire) : avec qui souhaite-t-on faire ce film et quelle approche s'offre à nous pour rendre cette relation possible ? Nous verrons également certaines bases du travail d'assistant-e-s réalisateur-réalisatrices afin d'anticiper l'organisation des tournages. Enfin, nous ferons des projections-étapes afin d'offrir à chaque équipe un regard sur le montage en cours.

Bibliographie et filmographie : *Voir le descriptif du 1er semestre.*

Modalités d'évaluation :

Première évaluation de contrôle continu : un exercice écrit, critique et individuel, à propos des intentions et de l'avancement du travail en cours ;

Deuxième évaluation : le film terminé qui sera projeté en fin de semestre.

- **Groupe 4 : Audrey Maurion**

Ce cours est pensé dans un maillage avec le TD du 1re semestre : Conception d'un projet audiovisuel, groupe 1, dispensé par Caroline San Martin.

Bifurquer (Fiction et documentaire)

Voir le descriptif du 1er semestre, p. 57.

Le second semestre est consacré à la concrétisation du projet audiovisuel conçu au premier semestre.

Modalités d'évaluation :

Un rendu intermédiaire et, à la fin du semestre, le rendu du projet audiovisuel achevé.

EP 3062615 - Initiation à la production (3 ECTS)

- **Groupes 1 et 2 : Jean-Paul Figasso**

Ce cours définit le métier de producteur et les métiers de la production audiovisuelle. Il étudie et analyse les différentes étapes du développement d'un film par une entreprise de production. Ainsi est précisé ce qu'est une entreprise de production, ce qu'est un contrat et sont abordés les différents types de contrats en précisant la pertinence de chacun. Dans un second temps est évoquée dans une approche à la fois pratique et professionnelle le dépouillement du scénario, le devis préliminaire, le plan de travail et la nécessité de faire correspondre les contraintes de financement aux choix de mise en scène et de se servir de cette contrainte comme vecteur de créativité.

Bibliographie :

- *Où placer la caméra ?* de David Mamet, l'Arche
- *Pratiques du cinéma* de Frédéric Sojcher, Klincksieck

- *Cinéaste et producteur : un duo infernal* de Frédéric Sojcher, Klincksieck
- *Main basse sur le film* de Frédéric Sojcher, Génèse éditions
- *Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le 7ème art*, Génèse éditions
- *Anatomie d'un film* de Jacques Mandelbaum, Grasset
- *Les Producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers* de Laurent Creton, Nouveau monde éditions
- *Cinéma Guerilla* de Jérôme Genevray, Dunod
- *Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime* de Roger Corman, Capricci
- *Au travail avec Eustache* de Luc Béraud, Institut Lumière / Actes Sud
- *C'est le métier qui rentre* de Sylvie Testud, Fayard
- *Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive* de Christopher Donner, Grasset

- **Groupe 3 : Laurence Clerc et Joséphine Mourlaque**

À travers ce cours, il s'agit de donner aux étudiants un aperçu général de l'environnement de la production en France et du travail du producteur au sein de cet environnement. Partant du principe qu'on ne peut comprendre comment fonctionne la production en France, sans avoir quelques notions sur la distribution et l'exploitation, nous prendrons le temps de brosser un panorama général à partir duquel nous pourrons remonter jusqu'au point de départ et interroger, alors, la singularité du geste et du travail du producteur. Nous nous appuierons ensuite sur la complémentarité de nos profils d'enseignants pour aborder les processus de financement de courts et longs-métrages, que nous aurons soin d'illustrer par des exemples tirés de nos propres expériences.

Références :

Anatomie d'un film de Jacques Mandelbaum, Grasset

Mag Bodard, portrait d'une productrice de Philippe Martin, La Tour Verte

(possibilité d'écouter la série *À voix nue* sur France Culture, consacrée à Mag Bodard)

Fucking Kassovitz de François-Régis Jeanne (visible sur Youtube)

Journal à l'envers, entretiens entre Christophe Honoré et Jean-Marc Lalanne autour de la production et la réalisation du film « Plaire, aimer et courir vite »

Bilan annuel de la production du CNC.

Modalités d'évaluation :

Les étudiants seront évalués via un examen écrit et individuel au cours duquel il leur sera demandé de défendre leur vision de la production, en fonction de leurs envies et désirs de cinéma. Une évaluation aura également lieu à l'oral, par groupes : les étudiants devront concevoir un dossier complet de production de court-métrage, dont le scénario leur aura été proposé parmi des films produits par l'un ou l'autre des enseignants.

- **Groupes 1, 2 et 3 : Guillaume Robillard**

Ce cours aidera les étudiant-e-s à construire leur orientation professionnelle en les invitant à mieux appréhender les métiers et le milieu professionnel du cinéma et des différents champs de l'image animée aujourd'hui. Fondé sur des études de cas et des rencontres avec des actrices et des acteurs du secteur, cet enseignement incitera chaque étudiant-e à participer activement aux diverses rencontres avec les professionnels.

Le programme de chaque groupe comprend 6 séances. Il n'est pas possible de changer l'inscription dans un groupe. En revanche, les séances avec des invités sont ouvertes aux étudiants des deux groupes.

Modalités d'évaluation :

Les travaux se feront par groupes d'étudiants.